

Música para Recomendar

(Revisión del 20/03/19)

Milton Zini

Introducción.

[Esta recopilación](#) de canciones y piezas musicales tiene como objetivo servir de complemento a las clases de guitarra, lenguaje musical y audioperceptiva, por medio de la presentación de diferentes técnicas, combinaciones instrumentales, estilos, formas musicales, etcétera. De todo ese material se podrá hacer un posterior análisis y obtener recursos prácticos para aplicar al estudio, composición o práctica instrumental. La lista estará en constante actualización y, dado que no pretende ser ningún tipo de ranking, puede escucharse en cualquier orden.

Dada la imposibilidad, en muchos casos, de hacer delimitaciones exactas entre diferentes estilos ó géneros, así como de enmarcar ciertas piezas dentro de alguno de estos, no se hará un examen minucioso de tales clasificaciones sino que nos enfocaremos, más bien, en cuestiones prácticas. Por otro lado, ante la heterogeneidad de conocimientos teóricos y bagajes musicales de los posibles oyentes, nos limitaremos a la mención de aquellos recursos que vayan apareciendo (técnicos, armónicos, formales, etc) sin ahondar en un desarrollo de cada uno de ellos, pero invitando a la investigación y experimentación.

(El material adjunto en audio sirve a fines didácticos no comerciales).

01 – Construção

autor: Chico Buarque

Tiene un juego muy interesante en la letra, que consiste en usar prácticamente las mismas frases todo el tiempo pero alternando el orden de ciertas palabras para cambiarle el sentido a la idea. Todo esto acompañado por un laburo increíble en el arreglo orquestal, que parece acompañar cada nuevo significado y genera cada vez más tensión. /
Recomiendo el disco homónimo.

02 – Réquiem (Introito y Kyrie)

autor: W.A. Mozart

Primeros dos movimientos del Réquiem, gran *Misa* que Mozart comenzó a componer poco tiempo antes de morir, y no llegó a finalizar. El *Kyrie* está escrito en forma de *fuga*.

03 – Dido's Lament

autor: Henri Purcell

intérprete: Jessie Norman

Aria de la Ópera "Dido y Eneas". Más allá de la obra, es tremenda la voz de la cantante.

04 – All I Want

autor: Joni Mitchell

Canción perteneciente al disco "Blue" de Joni Mitchell. Consta de una instrumentación muy sencilla: voz, guitarra y dulcimer apalache. / Recomendando ese disco así como el concierto "Shadows and light" que hizo junto al guitarrista Pat Metheny y al bajista Jaco Pastorius.

05 – Good Company

autor: Brian May

intérprete: Queen

Canción estilo *dixieland*, con acompañamiento de banjolele (instrumento con cuerpo de banjo y mango de ukelele). Lo interesante es el solo que tiene en el medio de la canción, que imita el sonido de una orquesta pero utilizando solamente guitarras eléctricas. Para esto Brian May utilizó diferentes microfones, amplificadores y técnicas, para imitar sonidos de trombones, flautas, etcétera.

06 – Flores Horizontales

autor: Elza Soares

intérprete: Pedro Aznar

Aznar usa como acompañamiento en esta canción un bajo acústico fretless, con un sonido similar al del contrabajo

07 – Take Five

autor: Paul Desmond

intérprete: Dave Brubeck

Fue una de las primeras composiciones de jazz en un compás de 5/4 en lograr gran aceptación del público general.

08 – You are all the things

autor: Frank Gambale

Canción del disco "Natural High". Frank Gambale es un guitarrista muy reconocido, entre otras cosas, por inventar la técnica del sweep-picking.

09 – All of me

intérprete: Ella Fitzgerald

Famoso *standard* de jazz. En esta versión es destacable el *scat* que improvisa Ella Fitzgerald.

10 – Tender Surrender

autor: Steve Vai

Uno de los temas más famosos de este guitarrista, donde hace gala de un gran virtuosismo y utiliza múltiples técnicas diferentes. / Recomendando el disco "Passion and Warfare".

11 – El Becerrito (La Vaca Mariposa)

autor: Simón Díaz

Merengue venezolano de Simón Díaz en un compás de 5/8. Es interesante el *fraseo* de la voz, que se mueve bastante independiente de la subdivisión métrica.

12 – Pass The Peas

intérprete: Maceo Parker

Maceo Parker fue el saxofonista de James Brown. Prestar atención al groove característico de estas bandas de funk. El baterista (Dennis Chambers) hace un largo solo de batería que, además de mostrar su destreza, tiene mucho de lúdico en la interacción con el público.

13 – Exercises in Free Love

autor: Freddie Mercury

Canción de Freddie Mercury como solista, a voz y piano.

14 – What Are You Doing the Rest of Your Life

autor: Bill Evans

Canción que merece varias escuchas por la gran cantidad de información que contiene. Bill Evans (pianista) es reconocido, entre otras cosas, por las complejas *rearmonizaciones* y variaciones que improvisa. Prestar atención al desarrollo que cada instrumento va haciendo a lo largo del tema, generando diferentes climas y densidades sonoras. / Recomendando el disco "How my hearth sings".

15 – Clavelito Blanco

autor: Juan Quintero

intérprete: Aca Seca

Huayno con una introducción en forma de fuga / Recomendando el disco "Avenida".

16 – Corrientes en verano

autor: Los de Imaguaré

Rasguído doble (métrica 3+3+2). Es interesante el contrapunto que hacen los instrumentos y el aprovechamiento del contraste tímbrico entre el acordeón y el bandoneón.

17 – Ah, te vi entre las luces

autor: La Máquina de Hacer Pájaros

Canción perteneciente al disco homónimo de esta banda de rock de los setenta. Tiene un sonido por momentos cinematográfico. Si bien no es la canción del disco que haga más muestra de virtuosismo, sí tiene arreglos muy interesantes desde lo rítmico, tímbrico, etc. Además de grandes contrastes entre diferentes secciones de la canción (recurso típico del rock progresivo) / Recomendando ambos discos de la banda "La Máquina de Hacer Pájaros" y "Películas".

18 – Cantata de Puentes Amarillos

autor: L. A. Spinetta

Canción grabada enteramente por Spinetta bajo el nombre de Pescado Rabioso, utilizando guitarras, voz y algunas percusiones. Está inspirada en el movimiento surrealista, la filosofía de Antonin Artaud, la tragedia del emperador Heliogábalo y en las cartas de Vincent Van Gogh a su hermano Theo. / Recomendando el disco "Artaud".

19 – Chaleco / Traidora

autor: Anónimo

intérprete: Juan Quintero y Luna Monti

2 canciones de autor anónimo. En esta versión están mezcladas ambas canciones y solo se utilizan voces y palmas. Son muy interesantes los juegos rítmicos que hacen con las palmas (polirítmias, cambios de tempo, etc), además del contrapunto de voces. / Recomendando el disco "Después de usted".

20 – No Era Necesario

autor: Edgardo Cardozo

Perteneciente al disco "Seis de Copas". Prestar atención al estilo de acompañamiento en la guitarra, muy particular de Cardozo.

21 – A Day in the life

intérprete: The Beatles

Perteneciente al disco "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" del año 1969. El glissando orquestal que se usa en dos ocasiones como nexo entre partes, fue algo totalmente innovador en la época.

22 – Como el Agua

intérprete: Camarón de la Isla

Camarón fue un cantaor gitano español, una de las principales figuras del flamenco español.

23 – Giga de la Suite Inglesa en Mi menor

autor: J. S. Bach

Fuga para piano. La giga es una de las danzas típicas de la suite barroca, escrita en compás de 3/8, 6/8, 9/8 y 12/8.

24 – Fado Portugués

intérprete: Amalia Rodrigues

El Fado es una música tradicional de Portugal. En su forma más tradicional usa guitarra clásica y guitarra portuguesa, lo que le da un sonido muy brillante, y se vale de una armonía bastante simple. Como muchas otras músicas populares, nació muy simple y se fue complejizando y enriqueciendo con el tiempo. Amalia Rodrigues, apodada "La Reina del Fado" es la cantante que más ha popularizado este tipo de música en el mundo / Recomendando el disco "Coração independente".

25 – Dança do maguas

intérprete: Mísia

Canción con texto del poeta portugués Fernando Pessoa. Una expresión más contemporánea del Fado. Si bien no deja de seguir una armonía sencilla, suma diferentes instrumentos que le aportan otra riqueza tímbrica. / Recomendando el disco "Garras dos sentidos".

26 – Things of gold

autor: Michael League

intérprete: Snarky Puppy

Primera canción del disco "Ground UP". Snarky Puppy es una gran bigband que fusiona diferentes estilos de música (pop, funk, soul, jazz, etc). Esta banda, por tener tantos instrumentistas (y de tan buen nivel) tiene un amplio abanico de posibilidades sonoras, que le permite fusionar sin dificultad dichos estilos. Es destacable también el manejo del groove y el uso de ritmos cruzados, polirritmias, etc.

27 – Danse de la fureur, pour les sept trompettes

autor: Oliver Messiaen

Sexto movimiento del "Cuarteto para el Fin de los Tiempos", obra que compuesta durante su prisión en un campo de concentración Nazi, y estrenada en el mismo lugar. Messiaen hace uso de un lenguaje musical muy diferente al del período de la Práctica Común (lo que comúnmente se denomina "Música Clásica"), introduciendo recursos como el "valor agregado".

28 – Fuga de la Guía de orquesta para Jóvenes (fragmento)

autor: Benjamin Britten

Fuga escrita exclusivamente para principalmente para vientos-madera. Este fragmento fue extraído del libro "El Estudio de la Orquestación" de Samuel Adler.

29 – Scatterbrain

autor: Jeff Beck

Canción perteneciente a "Blow by blow", segundo disco solista del guitarrista. La métrica de la canción alterna entre un 9/8 (riff) y un 4/4 (solos).

30 – Little Wing

autor: Jimmy Hendrix

intérprete: Steve Ray Vaughan

Versión extendida de la canción original de Jimmy Hendrix (que originalmente es bastante corta). Vaughan aprovecha para improvisar sobre el tema original aportándole su color, pero con constantes referencias al estilo de Hendrix.

Glosario.

Bajo fretless

El bajo sin trastes (o fretless) es un bajo eléctrico o acústico construido a la manera tradicional cuyo diapasón no cuenta con los trastes característicos de este tipo de instrumentos.

Aparecido a mediados de los sesenta y popularizado sobre todo por el bajista Jaco Pastorius, el bajo fretless es hoy muy popular entre los músicos de jazz, funk y R&B que aprecian sus particulares características de sonido, su similitud con el contrabajo tradicional y sus mayores posibilidades de expresión frente al bajo eléctrico tradicional.

Dixieland

El Dixieland es uno de los estilos de jazz-hot, con predominio de los instrumentos de metal y de la improvisación. Se desarrolla en la década de 1910.

En este estilo tres instrumentos destacan sobre los demás: la tuba, la corneta y el piano. El ritmo y la base armónica corren a cargo de la batería, el bajo, el clarinete y el trombón, aunque muchas veces toman un papel protagonista (interpretado solos improvisados). En el dixieland se desarrollaron técnicas instrumentales específicas, como el estilo tailgate de los Trombonistas.

El dixieland, era interpretado por músicos blancos, que imitaban el estilo "Nueva Orleans", tocado preferentemente por músicos negros.

Dulcimer apalache

El dulcémele o salterio de los Apalaches, también conocido como dulcimer, es un instrumento folclórico de cuerda punteada, de procedencia incierta pero con características derivadas del scheitholt alemán y del hummel escandinavo, tocado en el sur de las montañas Apalaches (Estados Unidos). También tiene cierta popularidad en la música tradicional castellana de la Provincia de Cuenca, destacando los dulcimeres construidos en la localidad de Casasimarro.

Consiste en una caja de resonancia ovalada, alargada y plana en la cual está montado un diapasón estrecho. El número de cuerdas varía entre 3 y 5.

Fraseo

Modificación de una frase musical dada, en función de la expresividad. Tal modificación puede darse, por ejemplo, en su aspecto rítmico, en la dinámica o en la articulación.

Fuga

Literalmente significa “huida” o “escape”. En música, el término se refiere a una composición en la que tres o más voces (muy raramente sólo dos) hacen entradas sucesivas en imitación, como una especie de “persecución” entre las voces. Más que una forma fija, la fuga es un estilo de composición.

Groove

La palabra groove, aplicada a la música, proviene de la expresión “in the Groove” (literalmente, en el surco), frase aparecida en los años 30, en pleno auge del Swing, para

designar una forma de tocar con estilo ajustado, satisfactorio y muy rítmico, que llega contagiosamente a los espectadores

A partir de la aparición del funky en los años 50, el concepto groove se asocia cada vez más a una forma de tocar relacionada con el blues y el gospel y, desde la mitad de los 60, con los nuevos estilos asociados a aquellos, el funk y el soul. En los años 80 y 90, el concepto groove acabó muy vinculado al Acid jazz.

Huayno

Es un género musical propio de la región andina ubicada al sur de Perú, centro-sur de Bolivia, el norte de Argentina y norte de Chile.

Misa

La misa es la principal composición de la liturgia de la Iglesia Católica. Se halla integrada por una sucesión de diferentes piezas, que se dividen en dos categorías: el Propio y el Ordinario. El Propio, o partes variables, se llama así por cuanto puede variar de acuerdo a la festividad o solemnidad litúrgica del día en que se celebra la Misa. El Ordinario, o partes fijas, se llama así por su presencia en casi todas las Misas, con excepción de la de Difuntos y durante la Semana Santa.

Polirritmia

El concepto fue planteado inicialmente por el poeta africano Léopold Sédar Senghor para referirse al contrapunto rítmico existente entre el ritmo de la palabra y el ritmo de los tambores, presente en la música africana.

El musicólogo de jazz Alfons M. Dauer lo define con más precisión como un sistema rítmico en el que, sobre un mismo sistema de medida (es decir, sobre un esquema de compases permanente), se utilizan acentuaciones rítmicas diferentes, combinadas y/o superpuestas para las distintas voces.

En una partitura, las líneas divisorias de los compases serían, en sentido vertical, paralelas unas a otras, como en la música europea, pero la forma de marcar el ritmo sería diferente para las distintas voces.

Polimetría

En la polimetría, suenan al mismo tiempo varios metros fundamentales de diverso tipo. Por ejemplo, un tambor suena en compás de 4/4, otro en 3/4 y un tercero en 2/4. Las entradas de los distintos tambores no deben coincidir.

En representación de partitura, las líneas divisorias de los compases no pueden trazarse rectas atravesando toda la partitura, como es usual en la música occidental. No obstante, la duración de los metros es la misma, es decir, la secuencia de líneas divisorias del compás cada cierto número de compases coincide y se repite regularmente.

Rasguído doble

El rasguído doble o sobrepaso es un estilo musical y una danza de influencia afroamericana que corresponde al género de la música litoraleña folklórica. El primero que trascendió popularmente fue creado en la década de 1940 por el músico correntino Mario Millán

Medina, al componer "El rancho 'e la Cambicha" en Goya (Corrientes). Tiene un carácter vivaz y exultante y suele ser confundido con el chamamé, aunque se trata de dos estilos muy diferentes, aún perteneciendo ambos a la música litoraleña. Otros famosos rasguidos dobles son: «Puente Pexoa» de Tránsito Cocomarola y Armando Nelly, compuesto en 1953; «Juan Payé» de Luis Ferreira y Osvaldo Sosa Cordero, y «El rancho de Ña Poli», de Isaco Abitbol, entre otros.

Rearmonización

Es la elaboración de una armonía alternativa a una ya existente.

La utilidad de estas técnicas es muy amplia como recurso didáctico, compositivo y de arreglo.

Scat

En la música jazz, el scat es un tipo de improvisación vocal en el que se usan palabras y sílabas sin sentido, haciendo que la voz sea más un instrumento musical que un medio para expresar ideas. En español no existe esta palabra ni equivalente por lo que se usa como un anglicismo de scat y scat singing. El scat da la posibilidad de cantar melodías y ritmos improvisados. Ejemplos: "Scat, skeet, skee, do doodle do, Skeet, do, Skoodulah ball". Esta improvisación vocal es una forma de virtuosismo que requiere habilidad y entrenamiento, ya que es tan difícil como la improvisación con un instrumento. También ha sido utilizado como un recurso humorístico dentro de las canciones.

Aunque este recurso vocal se ha asociado como propio del jazz, ha sido incorporado a otros géneros musicales.

Standard de jazz

Un estándar del jazz es un tema musical que ha adquirido cierta notoriedad en el género del jazz, que es conocido por gran número de músicos y que ha sido objeto de numerosas versiones, interpretaciones e improvisaciones, y al que se recurre con frecuencia en jam sessions y actuaciones. Existen estándares de todas las épocas del jazz, como "When the Saints Go Marching In", "I Got Rhythm" o "How High the Moon", por citar ejemplos del hot, el swing y el bop. Muchos de los estándares más conocidos fueron compuestos para películas, o provienen del llamado Great American Songbook, y han sido incorporados al género, como, por ejemplo, «Summertime», de George Gershwin, mientras, por ejemplo, «'Round Midnight», de Thelonious Monk, ha sido versionado por, entre otros, Cootie Williams, Dizzy Gillespie, Art Pepper, y Miles Davis.

Sweep-picking

El sweep-picking es una compleja técnica de guitarra creada en los años 40, que economiza los movimientos de la púa, la cual se mueve como una escoba (inglés sweep, barrer), haciendo un barrido por una selección de cuerdas, de modo que con un solo movimiento se toca una sucesión de notas con mucha rapidez.