

CONTRIBUCIÓN DE LA GUITARRA ELÉCTRICA AL BOLERO

SERGIO ANDRES BELTRAN MENDIETA

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas

Programa de Música

Zipaquirá Cundinamarca

2024

CONTRIBUCIÓN DE LA GUITARRA ELÉCTRICA AL BOLERO

SERGIO ANDRES BELTRAN MENDIETA

Cód. 891219203

**Trabajo de grado sometido como requisito parcial en los requerimientos para el
grado de Maestro en Música**

Director

Adalberto Pardo Rodríguez

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias Políticas

Programa de Música

Zipaquirá Cundinamarca

2024

Resumen

El acompañamiento es una de las cualidades más distintivas y poderosas de la guitarra eléctrica. A lo largo del siglo pasado, este instrumento ha sido dotado con una amplia gama de herramientas y técnicas que lo han convertido en un pilar fundamental en la música contemporánea. El bolero, con su rica tradición y evolución, no ha sido ajeno a este conocimiento y habilidad. De hecho, durante su proceso de adaptación y transformación, el bolero ha recurrido a la versatilidad y expresividad de la guitarra eléctrica para mantener su relevancia y seguir cautivando a audiencias de todas las generaciones.

Además, la guitarra eléctrica ha aportado una dimensión moderna al bolero, permitiendo experimentar con efectos de sonido, como la distorsión, el *chorus* o el *delay*, que añaden profundidad y atmósfera a las composiciones. Estos recursos técnicos han ampliado el espectro creativo de los músicos boleristas, brindándoles la libertad de explorar nuevos horizontes sonoros sin perder la esencia y la emotividad característica del género.

La guitarra eléctrica ha sido una herramienta invaluable para el bolero, proporcionando un acompañamiento versátil, expresivo y moderno que ha contribuido significativamente a su evolución y adaptación a lo largo del tiempo. Su presencia en el género ha enriquecido la experiencia musical tanto para los artistas como para los oyentes.

Palabras Clave

Bolero, guitarra eléctrica, técnicas de guitarra, efectos de sonido, acompañamiento musical, formatos, influencia musical del bolero, transcripción.

Abstract

Accompaniment is one of the most distinctive and powerful qualities of the electric guitar. Throughout the past century, this instrument has been equipped with a wide range of tools and techniques that have made it a fundamental pillar in contemporary music. The bolero, with its rich tradition and evolution, has not been unaware of this knowledge and skill. In fact, during its process of adaptation and transformation, the bolero has relied on the versatility and expressiveness of the electric guitar to maintain its relevance and continue captivating audiences of all generations.

Keywords

Bolero, Electric Guitar, Guitar Techniques, Sound Effects, Musical Accompaniment, Arrangement Formats, Musical Influence of the Bolero, Transcription.

Tabla de contenido

Resumen	3
Palabras Clave	4
Abstract.....	4
Keywords.....	4
Introducción.....	8
Planteamiento de la problemática.....	9
Objetivos.....	12
Objetivo General.....	12
Objetivos Específicos	12
Justificación	13
Marco de Referencia.....	17
Antecedentes.....	17
Base teórica de la Investigación	20
Historia del bolero.	20
El bolero en cuba, primeros años.....	24
La expansión del Bolero.	24
Guitarra eléctrica en latinoamericana.	27
Tipos de guitarra.....	28
La Guitarra Eléctrica y los efectos utilizados en el bolero	29
Formatos Instrumentales con Guitarra Eléctrica.	31
Biografías de intérpretes Guitarristas destacados en el género	33
Glosario de conceptos guitarra eléctrica.....	36

Marco Metodológico	38
Metodología de la Investigación.....	38
Investigación documental.....	38
Identificación de las fuentes de información.....	39
Procedimiento de búsqueda.....	40
Limitaciones de estudio.....	40
Análisis performativo	41
Fases de investigación	41
Desarrollo de la investigación	45
Como han pasado los años - Rocío Dúrcal (1995).....	45
Aspectos orquestales – Formato.....	45
Análisis morfológico	46
Todo y nada – Luis miguel (1991)	50
Lo hice, te dejé – Daniel, me estás matando (2021).....	56
Parámetros para hacer los ejercicios.....	60
Análisis y resultados.....	68
Conclusiones.....	71
Referencias Bibliográficas.....	73
Anexos	76
Ejercicio 1.....	76
Ejercicio 2.....	77
Ejercicio 3.....	78
Ejercicio 4.....	79

Tabla de Imágenes

Figura 1.....	49
Figura 2.....	50
Figura 3.....	54
Figura 4.....	55
Figura 5.....	59
Figura 6.....	61
Figura 7.....	62
Figura 8.....	62
Figura 9.....	63
Figura 10.....	64
Figura 11.....	65
Figura 12.....	66
Figura 13.....	67

Tabla de Tablas

Tabla 1.....	46
Tabla 2.....	47
Tabla 4.....	47
Tabla 5.....	48
Tabla 6.....	48
Tabla 7.....	52
Tabla 8.....	52

Tabla 9	53
Tabla 10	57
Tabla 11	58
Tabla 12	68

Introducción

El propósito de este proyecto es proporcionar a los intérpretes de la guitarra eléctrica herramientas para abordar el bolero desde diversas perspectivas, utilizando investigación y análisis. En primer lugar, se enfatiza en la importancia e influencia de este género a lo largo de toda América, trazando su huella en cada país que ha tocado. De igual modo, su poder de resiliencia al absorber cualidades de géneros autóctonos y foráneos de la región, lo que le ha permitido mantener su legado y seguir siendo relevante para generaciones venideras.

También se resaltan las cualidades tímbricas excepcionales que posee la guitarra eléctrica, convirtiéndola en un acompañante ideal para el bolero. Estas características han permitido que la guitarra eléctrica se adapte a una amplia gama de estilos musicales. Además, el legado heredado del jazz, especialmente del swing, del funk y del rock, destaca en un género ampliamente influenciado por estos estilos. De esta manera, la guitarra eléctrica ocupa una posición especial en un género tradicional latinoamericano.

El objetivo es superar el fanatismo arraigado en la comunidad de intérpretes, que a menudo se enfoca únicamente en la figura del solista, dejando de lado las cualidades mencionadas. Así mismo, resaltar que un buen acompañamiento también requiere de técnicas especiales

que no desmerecen en absoluto la improvisación, sino que, por el contrario, demandan un proceso significativo pero diferente al de un solista. Este proceso incluye aspectos como la elección de *voicings*, la manipulación de la tímbrica y, sobre todo, la musicalidad, consideramos que es fundamental reconocer y valorar el rol del guitarrista eléctrico como acompañante en general, en este caso en función del bolero.

Planteamiento de la problemática

Actualmente, se plantea una paradoja intrigante en el estudio de la música latinoamericana tradicional. Pese a vivir en una era de conexión y acceso instantáneo a mucha información, con un creciente interés en la música tradicional latinoamericana que debería impulsar la investigación académica, resulta complicado encontrar datos detallados sobre los géneros tradicionales latinoamericanos y su relación con instrumentos no tradicionales. Esto es desconcertante por la importancia cultural de estos géneros a niveles; internacional, local y regional.

En todo caso, a pesar de los esfuerzos recientes para profundizar en el conocimiento de la música latinoamericana tradicional en sus formatos característicos, es innegable que todavía no hemos realizado una evaluación exhaustiva de la cantidad y calidad de los recursos musicales que los instrumentos no convencionales pueden aportar a esta música, especialmente en el ámbito académico, esto representa una oportunidad perdida para fusionar las riquezas musicales y culturales de la música tradicional con la diversidad tímbrica y la versatilidad de los instrumentos modernos.

Justo es decir que, esta situación ha generado una percepción generalizada de que se otorga una prioridad desproporcionada al estudio y análisis de los géneros musicales tradicionales en sus configuraciones instrumentales nativas o típicas. Esta perspectiva ha creado una brecha significativa para alcanzar una comprensión más profunda y completa de la posible evolución de estas manifestaciones musicales a lo largo del tiempo.

El enfoque predominante en los géneros musicales tradicionales con instrumentación nativa o típica ha dado lugar a un tipo de "túnel de visión" que limita nuestra apreciación de la riqueza y diversidad que la música latinoamericana tradicional puede ofrecer.

Como ya se ha mencionado, la falta de teorización en el ámbito de la música latinoamericana acerca de instrumentos relativamente nuevos como la guitarra eléctrica representa una oportunidad perdida. Estos instrumentos se destacan por su inmensa versatilidad en diversas cualidades musicales, sin embargo, la carencia de información académica restringe su pleno potencial, y como consecuencia, muchos músicos se ven obligados a depender exclusivamente de su percepción auditiva para desarrollar su discurso musical en géneros que no emplean estos instrumentos, lo que subraya la necesidad de un mayor estudio y análisis para enriquecer la comprensión y la creatividad en la música latinoamericana contemporánea.

Al respecto, es apropiado afirmar que el bolero ha enfrentado desafíos en este sentido, ya que, a pesar de los esfuerzos realizados para crear arreglos compositivos con formatos poco convencionales, encontrar documentos que aborden estos análisis es un obstáculo. Esto se debe, en gran medida, a la falta de un considerable interés en examinar y teorizar

sobre el papel que pueden desempeñar instrumentos relativamente recientes en este género musical.

Aunque a simple vista estas problemáticas podrían parecer desconectadas al género, su análisis revela el impacto significativo en el declive cultural del bolero en América Latina. La falta de información, análisis y contexto en torno al bolero ha minado su influencia cultural en la actualidad, la escasez de espacios académicos dedicados al estudio, análisis y adaptación del género ha contribuido a su paulatina desaparición en el ámbito cultural latinoamericano. Esta pérdida de interés y reproducción del bolero es preocupante, aunque es alentador ver artistas emergentes que intentan revitalizar el género desde la escena musical contemporánea.

El legado de los grandes compositores y el prestigio mundial que alguna vez acompañaron al bolero han disminuido notablemente en la actualidad, marcando una aparente era de desinterés por explorar y revitalizar el género. Esta falta de atención ha llevado a la escasez de nuevos compositores y obras significativas, sobre todo desde el ámbito académico. A pesar de ello, las obras maestras del pasado continúan siendo reproducidas con nostalgia, recordando una época dorada que ha perdurado a través de generaciones. Podemos decir que aunque la era de oro del bolero paulatinamente está llegando a su fin, no se puede ignorar su capacidad histórica de adaptación.

Por tanto, resulta imperativo proteger y fomentar el estudio del bolero desde la academia, brindando un mayor reconocimiento y difusión a este género musical tan arraigado en la identidad cultural de la región. Es esencial crear y promover espacios donde los investigadores, músicos y amantes del bolero puedan analizar y comprender su importancia

histórica y su evolución en el contexto social actual. Al hacerlo, se puede contribuir a revitalizar el interés en el bolero, asegurando que continúe siendo parte integral del patrimonio cultural latinoamericano y siga siendo apreciado y disfrutado por las generaciones venideras.

En este contexto, este trabajo se enfoca en proporcionar herramientas para la reinvención y adaptación del género al contexto social actual, centrándose en el papel de la guitarra eléctrica como un instrumento joven y versátil que puede contribuir significativamente a este proceso. La pregunta central que guía este trabajo es: ¿Cómo aportar al estudio y la interpretación del bolero en la guitarra eléctrica?

Objetivos

Objetivo General

Aportar un material didáctico que integre técnicas de guitarra eléctrica al bolero, con el propósito de impulsar la innovación y la evolución del género, proporcionando herramientas necesarias para explorar nuevas posibilidades sonoras y expresivas dentro del contexto actual.

Objetivos Específicos

- Investigar la historia y evolución del bolero hasta la actualidad.
- Identificar los antecedentes de la guitarra eléctrica en el bolero en general.
- Analizar y determinar los aportes técnicos y sonoros de la guitarra eléctrica en la interpretación del bolero de gran formato.

- Transcribir las líneas melódico-armónicas más destacadas de boleros seleccionados para la investigación.
- Desarrollar un material didáctico con las técnicas guitarrísticas apropiadas para el estudio y la innovación estilística del Bolero.
- Realizar el registro de grabación de los estudios diseñados como aporte y guía para la interpretación del boleó en la guitarra eléctrica.

Justificación

Hoy en día, se ha despertado un interés significativo por profundizar en el estudio de la música popular en sus formatos típicos. Esta tendencia se debe a la riqueza innegable que estas manifestaciones musicales poseen en términos de su complejidad rítmica, armónica y melódica. Estos elementos, combinados con su profunda conexión con el contexto sociocultural latinoamericano, hacen que el análisis de estas músicas resulte sumamente atractivo y enriquecedor. En este sentido, La música popular no solo refleja la diversidad cultural de la región latinoamericana, sino que también sirve como un espejo de las experiencias, las luchas y las tradiciones de su gente. La exploración minuciosa de sus características musicales no solo ofrece una comprensión más profunda de la música en sí, sino que también arroja luz sobre la historia, la identidad y la evolución social en América Latina.

Es relevante mencionar que el interés en el estudio de las músicas populares resalta debido a la importancia que esta música tiene como fuente invaluable de conocimiento y

enriquecimiento cultural. A través de esta investigación, se puede capturar la esencia vibrante y diversa de la música latinoamericana, contribuyendo a su preservación y apreciación en un contexto global.

El Bolero es quizá el lenguaje romántico más popular de Latinoamérica, desde su surgimiento en el siglo XIX ha estado al servicio de los más apasionados amantes, es el resultado de la confluencia de elementos culturales de España, África, Francia, Inglaterra e Italia, sin duda alguna, un movimiento cultural importantísimo para América latina (Tapia, 2007). Esta música ha conquistado los corazones de millones en todo el mundo hispanohablante y anglo. A través de sus melodías envolventes y letras poéticas, ha transmitido el amor, el desamor y una gama completa de emociones humanas.

Aunque Cuba, México y Puerto Rico son consideradas capitales del bolero, este género musical ha recorrido toda Latinoamérica dejando huella en cada lugar que visita, pero más que música, es identidad de toda Latinoamérica, es evidente la gran acogida e influencia que ha tenido en la región.

Lejos de perder su vigencia, ha demostrado la capacidad para evolucionar y fusionarse con diferentes géneros gramaticales y musicales, No solo nos brinda algunas de las canciones más famosas en habla hispana, sino que también nos lega artistas inmortales con carreras irrepetibles, entre los ejemplos memorables de esta adaptación se encuentra la influencia de las rancheras, donde el talentoso Rubén Fuentes supo mezclar la profundidad de la emoción del bolero con la rica tradición de la música ranchera. Esta fusión dio origen a una serie de

artistas icónicos como Javier Solís, Pepe Aguilar y los hermanos Vicente y Alejandro Fernández.

Con el surgimiento de nuevos estilos y tendencias musicales, tales como el atonalismo, el dodecafonismo y el expresionismo, entre otros, se dio lugar a la creación de instrumentos innovadores que aportaron significativamente a los aspectos fundamentales de tímbrica de la industria musical que en constante evolución comenzó a explorar la grabación y reproducción del sonido mediante inventos revolucionarios como el gramófono y el fonógrafo.

A inicio del siglo pasado en Estados Unidos surgen las *Big Band* como resultado de la expansión del *Jazz* proveniente del *New Orleans* y junto con este la necesidad de amplificar la guitarra acústica ya utilizada en este género, para esto Paul Bigsby inventó la guitarra eléctrica de cuerpo sólido, posteriormente varios guitarristas y luthieres como Lloyd Loar, Paul Gibson o Adolf Reckenbacker la perfeccionaron y produjeron en masa (Chapman, 2006).

Aunque las *Big Bands* surgieron en Estados Unidos durante la década de 1920 y alcanzaron su apogeo en la década de 1930 y principios de la de 1940, como parte del desarrollo del jazz influenciado por la expansión del Jazz proveniente del New Orleans, la amplificación de la guitarra acústica fue una necesidad, aunque no hay un único inventor de guitarras de cuerpo solido se atribuye a Paul Bigsby y a figuras como Les Paul y Leo Fender, quienes desarrollaron las primeras en la década de 1940 (Chapman, 2006).. Luthieres como Lloyd Loar, Paul Gibson y Adolf Reckenbacker contribuyeron significativamente a la innovación

en la construcción de este tipo de guitarras guiados a su trabajo enfocado en otros aspectos de la industria musical, como la tecnología de grabación y la construcción de instrumentos acústicos.

La guitarra eléctrica ha desempeñado un papel destacado en la reinención de la industria musical, para muchos autores es el instrumento musical más destacado del siglo pasado, su versatilidad y característico tono la han puesto en un lugar privilegiado en la música popular. Al inicio la guitarra eléctrica impulsó géneros como el blues, el jazz y el funk, pero su popularidad la llevó a incursionar en latinoamericanos como el bolero, donde recientemente también aportó al renacimiento artístico y comercial del mismo.

De la unión de dos contextos aparentemente distantes, como el de la guitarra eléctrica y el bolero, destaca la importancia de analizar el papel de este instrumento en este género, especialmente desde finales del siglo XX hasta inicios del siglo XXI. Durante este tiempo, se observa un cambio significativo en el paradigma del bolero, ya que se fusiona con una variedad de géneros derivados del jazz, como las baladas médium, y se enriquece con sus armonías complejas. Esta evolución ha dado una nueva cara al género, atrayendo a un público más joven que busca la innovación y redefiniendo así el alcance y la relevancia del bolero en la música contemporánea.

Marco de Referencia

Antecedentes

A continuación, se mencionan las diferentes investigaciones relacionadas al objeto de estudio de este trabajo.

Aportes de la guitarra clásica a la interpretación del bolero (Alvarado, Beltrán, 2019).

Este documento presenta los resultados de un proyecto de investigación desarrollado en 2019 en la Universidad de Cundinamarca, que se enfocó en explorar las técnicas de la guitarra clásica aplicadas a la interpretación de boleros tradicionales. Además, subraya la importancia de comenzar a crear recursos académicos y bibliográficos que aborden la música popular desde una perspectiva educativa y técnica.

El proyecto comprendió el análisis detallado de nueve obras icónicas del bolero, abarcando diversos estilos y épocas dentro de este género musical. Estos análisis se centraron en aspectos como la estructura armónica, la melodía y la lírica, lo que permitió comprender la complejidad y la emotividad inherentes a estas composiciones. Paralelamente, se estudiaron las técnicas de la guitarra clásica que podían aplicarse de manera efectiva en la interpretación de los boleros. Como producto final, se creó un libro que recopila estas adaptaciones de esta forma ayuda comprender mejor la interacción entre la guitarra clásica y los boleros tradicionales.

En última instancia, la importancia de este proyecto es que contribuye al repertorio de la guitarra clásica y reconoce la necesidad de seguir generando material académico y

bibliográfico sobre la música popular, preservando y promoviendo la riqueza cultural y artística que esta representa en la sociedad actual.

La Guitarra en el bolero Filin a partir del análisis de los recursos musicales utilizados por Martín Rojas, Sofronín Martínez y Rey Ugarte (Hernández, 2017)

El propósito fundamental de este documento es realizar un análisis exhaustivo del subgénero musical conocido como bolero filín. En particular, se centra en el proceso mediante el cual este subgénero estableció un vínculo fundamental entre la música cubana y la modernización de la música latinoamericana en general. Además, busca sentar las bases para una discusión más profunda acerca del valioso aporte del filin al desarrollo de procesos político-sociales dentro de Cuba.

El documento busca proporcionar una visión completa y enriquecedora del impacto del bolero filin tanto en la esfera musical como en el ámbito político y social de Cuba. A través de un análisis detallado y contextualizado, se pretende destacar la importancia de este género musical en la historia cultural de la región y su influencia en la evolución de la música latinoamericana en su conjunto.

La relevancia de este trabajo es su capacidad para arrojar luz sobre el contexto histórico en el que floreció el bolero filín, mediante un examen minucioso de las herramientas y recursos musicales empleados por músicos emblemáticos de este género. Esto permite una comprensión profunda de cómo esta música sirvió de puente entre las tradiciones musicales cubanas y las corrientes modernas, lo que es muy valioso para esta investigación, ya que una parte significativa del repertorio que se abordará está en el bolero filín.

Aproximación a la armonía funcional desde el análisis de 5 guitarristas del filin (Cifuentes, 2016).

El propósito central de este documento es presentar una exposición detallada de diversos recursos armónicos empleados por cinco destacados guitarristas en el género del bolero filin. Un punto relevante que se destaca en este análisis es la influencia del jazz en los boleros, que ha legado estructuras armónicas de gran envergadura a este género. Así mismo, el análisis detallado de los recursos utilizados por estos guitarristas incluye elementos característicos como frases cortas que dotan de identidad a las interpretaciones, patrones ritmo-melódicos que fusionan de manera única la pulsación rítmica con la expresión melódica, así como disposiciones de acordes que contribuyen a la atmósfera emocional de las composiciones.

Este documento se destaca como un recurso de investigación invaluable al abordar de manera clara y explícita temas fundamentales, como la armonía moderna y su intrincada relación con el bolero filin. La comprensión y el análisis de estos aspectos armónicos no solo enriquecen la apreciación musical, sino que también ofrecen una visión más profunda de la interacción entre dos géneros musicales aparentemente dispares: el jazz y el bolero filin. A pesar de sus orígenes divergentes, estos géneros han encontrado un terreno fértil para la colaboración y la innovación conjuntas. En consecuencia, este trabajo proporciona herramientas valiosas para el análisis de obras icónicas dentro del ámbito del bolero filin, permitiendo una comprensión más completa y enriquecedora de su rica historia y evolución musical.

El bolero también tiene alma de R&B (Valcárcel, 2021)

En este documento se lleva a cabo un análisis de la relación entre el bolero y el R&B, describiendo sus características rítmicas, armónicas y melódicas. El propósito central es crear un arreglo musical que fusione estos dos géneros para forjar un nuevo terreno musical. Cabe señalar que no es una empresa inexplorada, ya que antes se han hecho adaptaciones de boleros a la música anglo. Además, este documento resalta la necesidad de intensificar las investigaciones centradas en las músicas latinoamericanas. Aunque los boleros y otros géneros latinoamericanos han dejado huella en la música global, la información y la documentación específicas en esta área siguen siendo limitadas. La expansión de estas investigaciones puede abrir nuevas perspectivas, enriquecer la comprensión de la diversidad musical y promover el reconocimiento de la contribución de América Latina a la música mundial.

En resumen, este análisis y propuesta de mezcla musical entre el bolero y el R&B se inscribe en un contexto previamente explorado, pero aún lleno de posibilidades creativas. A la vez, aboga por una mayor investigación en la música latinoamericana para preservar, valorar y entender mejor su riqueza cultural y musical.

Base teórica de la Investigación

Historia del bolero.

La influencia de la conquista española en Latinoamérica trajo consigo una rica amalgama de culturas que contribuyeron al desarrollo de lo que hoy reconocemos como música latinoamericana. La cultura española, a través de la evangelización llevada a cabo por

órdenes religiosas como los Jesuitas y Franciscanos, introdujo la música europea con sus características armonías y estructuras. Entre los instrumentos que se difundieron, la guitarra destacó por su portabilidad y versatilidad, adaptándose a las distintas subculturas locales. En Cuba, por ejemplo, la guitarra se integró en géneros como el guaguancó, evidenciando la influencia del flamenco en sus rasgueos distintivos. Esta evolución condujo al surgimiento del Tres cubano muy utilizado el montuno, aportando sonoridades únicas que eventualmente contribuirían al nacimiento de la salsa en el siglo XX. Los esclavos africanos desempeñaron un papel fundamental en la configuración de la música latinoamericana al traer consigo sus instrumentos, danzas y ritmos característicos, que se propagaron por toda la región. En particular, muchos esclavos africanos llegaron a Cuba, donde fueron llevados para trabajar en plantaciones, como resultado, en los puertos cubanos surgieron ritmos como la Rumba. Durante sus momentos de ocio, los esclavos africanos se dedicaban a cantar y bailar alrededor de instrumentos autóctonos, siguiendo ritmos complejos. De la Rumba surgieron otros tres ritmos contemporáneos: Guaguancó, Yambú y Columbia, destacándose por encima de otros ritmos cubanos como el Danzón o la Guaracha. La Rumba encarna la influencia africana en la isla, evidenciando la conexión entre la música y la cultura africana en Cuba y Latinoamérica. (Lechner, E. (2019).

Por otra parte, el tercer elemento cultural que influyó en la música latinoamericana fue la cultura amerindia. Aunque la información sobre estas culturas es limitada, se reconoce la presencia de tres principales grupos.

Los primeros fueron los indios Guanahatabeyes, en una carta enviada por el Gobernador de Cuba, don Diego Velázquez de Cuéllar, al Rey en 1514, se proporciona una breve descripción de su estilo de vida.

En uno de los párrafos extraídos del artículo Culturas aborígenes de Cuba (2010) se dicta:

...de los guanahatabibes, que son los postreros indios della, y la vivienda destes guanahatabibes es a manera de salvajes, porque no tienen casas, ni asientos, ni pueblos, ni labranzas, ni comen otra cosa sino las carnes que toman por los montes y tortugas y pescados.

Las otras dos culturas amerindias que influyeron significativamente en la música latinoamericana fueron los Siboney y los Taíno, quienes en gran medida heredaron su cultura de la influencia de los Guanahatabeyes. Aunque no se dispone de registros detallados sobre ceremonias religiosas, existen indicios de prácticas funerarias que revelan ritos y características específicas. Entre ellas se destaca la disposición de los cadáveres y el uso de cubiertas elaboradas con caracoles, además de la selección de plantas con propósitos ceremoniales.

Uno de los elementos más destacados es el uso de instrumentos musicales de origen indígena, como la maraca, el güiro, y el tambor batá, que se utilizan en géneros como la rumba y el son cubano. Además, muchas de las danzas y ritmos cubanos tienen sus raíces en las tradiciones indígenas, con movimientos y patrones rítmicos que reflejan la conexión con la tierra y la naturaleza. Asimismo, la influencia indígena se puede apreciar en las letras

y temáticas de algunas canciones cubanas, que a menudo hacen referencia a la historia y las tradiciones de los pueblos originarios de la isla. (Álvarez Conde, J. 2010).

Juan Podestá Arzubiaga en su artículo “Apuntes sobre el bolero: desde la esclavitud africana hasta la globalización, en la Revista de Ciencias Sociales (CI)”, nos brinda la definición del bolero a manos de varios autores.

Por ejemplo; Manuel Bolívar Grátenol afirma que:

Es un molde existencial que se repite en el mundo cotidiano y que forma parte de nuestro aprendizaje amoroso y sexual.

Para Carlos Ossa:

El bolero corresponde al nivel de desarrollo de la economía y crece a parejas de la expansión de las ciudades, también señala que es un paliativo para compensar la ausencia por los servicios sociales básicos y sirve para escapar de la soledad y creerse libre

Estas definiciones apuntan al valor intrínseco del bolero, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por describir la sociedad en la que se ha desarrollado.

Como en todas las músicas Latinoamericanas, el bolero como género musical surge como el encuentro entre una variedad de influencias, principalmente arraigadas en la rica tradición española. La presencia de elementos como la guitarra, el cajón de madera y la zarzuela, junto con la expresividad de las entonaciones, giros e inflexiones propias del

cante jondo. Este mestizaje musical no solo abarca lo español, sino que también se nutre de culturas europeas, africanas e indígenas.

El bolero en cuba, primeros años.

Su nombre proceda probablemente del bolero español, pero será lo único que compartan, e bolero español tiene una métrica de $\frac{3}{4}$ y el bolero cubano de $\frac{4}{4}$, el bolero nace alrededor del año 1840, pero no es hasta que a manos del compositor José “Pepe” Sánchez en Santiago de Cuba en 1883 se escribe el que es aceptado como el primer Bolero llamado Tristezas. En sus inicios era música de cantina, pero por sus letras apasionadas y románticas lo adoptaron todas las clases sociales hasta que se lo solicitó en las famosas serenatas. (Terán Solano, D. s.f.). Sánchez quien poseía un gran don para la trova (era cocido como el Rey de la trova), fue el maestro de trovadores entre ellos tenemos a Sindo Garay, Alberto Villalón, Manuel Corona, Rosendo Ruiz, Emiliano Blez y demás, quienes hicieron parte de la generación que a través de la trova impulso el bolero en distintos formatos, dúos, tríos, cuartetos y quintetos, llegando a grabar varios sencillos en el inicio del siglo XIX. (Tovar, 2007).

La expansión del Bolero.

México.

Hasta el inicio del siglo XX, el bolero no se había escuchado mucho en La Habana. Sin embargo, la cercanía con México, el surgimiento de la radio y la grabación contribuyeron significativamente a su expansión. Su primer destino fuera de Cuba fue la isla de Yucatán.

En ese momento, México experimentaba un creciente gusto por el romance, lo que proporcionó un ambiente propicio para la difusión del bolero. Aunque en sus inicios se asoció sobre todo con la música de cantina y narraba historias de amores imposibles.

Mezclándose con la música local el bolero siguió popularizándose en México, aportando variedad de agrupaciones, en su mayoría tríos, pero no fue hasta 1931 que Agustín Lara emergió como una figura clave que terminaría de catapultar al bolero a la fama. Aceptó dirigir el programa "La Hora Azul" en la emisora XEW, donde las interpretaciones de destacados cantantes como Ana María Fernández y Toña la Negra contribuyeron a popularizar sus canciones. Su fama creció tanto que fue contratado en *Hollywood* para musicalizar varias películas, aunque fueron sus composiciones para el cine local las que se convirtieron en obras icónicas, como "México Lindo", "La Santa", "Humo en los Ojos" y "Cortesana y Aventurera". Agustín Lara falleció el 6 de noviembre de 1970, dejando un legado de más de seiscientas obras que abarcan boleros, blues, danzones, valeses y otros géneros musicales. (Fernández, T., & Tamara, E. 2004).

Puerto Rico.

Las giras artísticas de artistas cubanos llevaron el ritmo a Puerto Rico, la fusión con géneros locales llevó al bolero a poseer una cualidad más bailable, dejando una importante herencia en cuanto a obras, cantantes y sobre todo compositores, de los cuales destaca Rafael Hernández Marín, Nora Estrada, Suárez Benito de Jesús y Tito Henríquez. Los cantantes más famosos fueron Bobby Capó, Daniel Santos, José Feliciano, Charlie Figueroa.

Las giras artísticas de artistas cubanos desempeñaron un papel crucial en la expansión del ritmo del bolero a Puerto Rico. Esta influencia, combinada con la fusión con géneros musicales locales, llevó al bolero a adquirir una cualidad másailable, lo que dejó una importante herencia en términos de obras, cantantes y, especialmente, compositores. Entre los destacados compositores de esta época se encuentran Rafael Hernández Marín, Nora Estrada Suárez, Benito de Jesús y Tito Henríquez.

Entre los cantantes más famosos que contribuyeron a popularizar el bolero en Puerto Rico se encuentran los ya mencionados Bobby Capó, Daniel Santos, José Feliciano y Charlie Figueroa. Su talento y su interpretación dieron vida a numerosas obras icónicas y ayudaron a consolidar el bolero como un género musical querido y reconocido en la isla. (Tiempo de Boleros. s.f.)

El resto de Latinoamérica

Como se ha señalado anteriormente, el bolero ha dejado una marca perdurable en la cultura de toda Latinoamérica, y varios factores han contribuido a su evolución a lo largo del continente. Uno de los factores destacados es el declive del tango después del fallecimiento de Carlos Gardel en 1935. La desaparición del Rey del Tango dejó un vacío en el género, lo que facilitó la expansión del bolero hacia el sur. Otro valor significativo fue el hermetismo generado por la Primera Guerra Mundial también tuvo un papel importante, esta situación permitió que el bolero creciera de manera orgánica en cada región del continente, encontrando terreno fértil para arraigarse en la diversidad cultural de América Latina. En

consecuencia, la diversidad de manifestaciones del bolero se hace evidente en cada región latinoamericana. (Terán Solano, D. s.f.)

Guitarra eléctrica en latinoamericana.

A mediados del siglo XX, la guitarra eléctrica alcanzó una popularidad global sin precedentes, sobre todo por su uso recurrente en el jazz, lo que propició su fusión con ritmos musicales de todo el mundo. En Latinoamérica, esta fusión se evidenció claramente a través de la integración de la guitarra eléctrica con los ritmos folclóricos de Brasil. Uno de los pioneros de esta fusión fue Lariundo Almeida, quien en la década de 1940 trabajó en bandas de jazz como la de Stan Kenton, fusionando la samba con el jazz. Estas innovadoras combinaciones musicales contribuyeron al uso cada vez más frecuente de la guitarra eléctrica en la música latinoamericana, especialmente en aquellas que se nutrieron de esta fusión de estilos.

En la región del Caribe surgieron géneros musicales icónicos como el *Ska* y el *Reggae*, derivados del swing. Su característica principal radica en los tiempos medios y rápidos de la guitarra, enfatizando los contratiempos y acordes retardados para crear ritmos distintivos e inconfundibles. La fusión de estos ritmos con el *R&B*, *Soul* y *Góspel* dio lugar a la aparición de artistas emblemáticos como Bob Marley y Peter Tosh, quienes formaron la influyente banda Los Wailers. Su legado sentó las bases del género musical conocido hoy como *Reggae*, que trascendió fronteras y se convirtió en un símbolo de lucha, paz y resistencia cultural a nivel mundial. (Champan, 2006)

Tipos de guitarra

La guitarra eléctrica es un instrumento electrófono que combina elementos mecánicos tradicionales con amplificación eléctrica. Con una extensión de unas 4 octavas, este instrumento produce una amplia gama de sonidos. En la figura adjunta se detallan sus partes principales: cuerpo, mástil, diapasón, cuerdas, trastes, controles de volumen y tono, y pastillas, dispositivos electromagnéticos que captan las vibraciones de las cuerdas y convierten en señales eléctricas para amplificarlas. (Lario Marigil, J. (2010))

Hay varios tipos de guitarras eléctricas, cada una con características únicas adaptadas a diferentes estilos musicales. Entre estas, destacan las guitarras *Hollow*, reconocidas por su tapa arqueada tipo *Arch-Top*. Estas guitarras están estrechamente relacionadas con géneros como el Jazz, gracias a la coloración distintiva que ofrecen a través de su sonido. Lario Marigil, J. (2010)

Otro tipo relevante son las *Semi-Hollow*, las cuales están compuestas por una parte central sólida y cámaras huecas alrededor. Estas guitarras son ideales para géneros como el Blues, ya que minimizan la retroalimentación no deseada, ofreciendo un tono cálido y resonante. (Lario Marigil, J. (2010))

Por último, tenemos las guitarras macizas, que se caracterizan por tener un cuerpo hecho de una sola pieza de madera que absorbe las vibraciones. Estas guitarras son versátiles y se adaptan a una amplia gama de estilos musicales, desde el rock hasta el metal, ofreciendo una gran variedad de tonos y sustain. (Lario Marigil, J. (2010))

Es fascinante destacar el papel revolucionario de guitarras macizas como la Fender *Stratocaster*. Desde su lanzamiento en 1954, esta guitarra ha dejado una marca indeleble en la industria musical. Sus características innovadoras, como las "orejas" ergonómicas, proporcionan una comodidad excepcional durante la interpretación. La versatilidad de la *Stratocaster* es impresionante; ha encontrado su lugar en una amplia gama de géneros musicales y estilos, desde el Jazz hasta el rock y más allá. Su sonido distintivo y su diseño ergonómico la convierten en una opción preferida por músicos de todas las épocas y estilos. Denyer, R. (1992)

La Guitarra Eléctrica y los efectos utilizados en el bolero.

La guitarra acústica utilizada en los boleros emite sonidos cálidos y melodías íntimas, a menudo con influencias contrapuntísticas, destacando tanto en presentaciones solistas como en dúos. Su verdadera belleza se revela en un entorno de silencio absoluto, ya que carece de proyección sonora. En este ambiente tranquilo, la guitarra acústica se convierte en un vehículo de expresión emocional, transmitiendo la pasión y el romance característicos del bolero a través de su sonido resonante y suave, estableciendo así una conexión profunda con el oyente y el contenido lírico de la música. (Ceballos Ramírez, C. D. A. (2013)

Para abordar el desafío mencionado, se usa la guitarra eléctrica, tanto la guitarra acústica como la eléctrica poseen características sonoras únicas cada una con una textura y coloración sonora especial, contribuyendo de manera distintiva a la música empleada. Aunque en muchas ocasiones la guitarra eléctrica adopta un enfoque más delicado y melódico en comparación con otros géneros musicales donde prevalece su potencia y

virtuosismo, en los acompañamientos rítmicos, la guitarra eléctrica agrega una textura única mediante arpegios y acordes que enriquecen la sonoridad característica del bolero. Los solos melódicos representan uno de los puntos más destacados de este instrumento, donde diversas técnicas de expresión como *bending*, *vibrato* y *slides*, infunden los sentimientos románticos y melancólicos que distinguen al género.

Los pedales de efectos son una herramienta fundamental con muchas posibilidades en textura, color e innovación en el sonido de la guitarra. Estos pedales permiten cambiar tres aspectos sonoros principales;

En primer lugar, los pedales de saturación, como los *Overdrive*, *Distorsiones* y *Fuzz*, se utilizan para saturar y distorsionar el sonido de la guitarra eléctrica, agregando desde un ligero empuje hasta distorsiones pesadas, dependiendo del tipo de efecto deseado. Luego, los pedales de modulación permiten alterar el tono, la textura y el carácter del sonido al modificar aspectos clave del audio, como la frecuencia, velocidad y amplitud de la señal. Esto posibilita la creación de una variedad de efectos sonoros distintivos, incluyendo el *chorus*, *flanger*, *phaser* y *tremolo*, entre otros. Estos efectos son esenciales para añadir profundidad y dinamismo al sonido de la guitarra eléctrica, brindando así una mayor versatilidad y expresión creativa al guitarrista.

Por último, están los pedales que alteran el tiempo, los cuales se emplean para manipular el tiempo y la repetición de las notas o acordes. Estos pedales son esenciales para crear efectos de *delay* y *reverb*, los cuales añaden profundidad y ambiente al sonido de la

guitarra. El *delay* reproduce las notas con un retraso controlado, mientras que la *reverb* simula la reverberación natural que se produce en distintos espacios.

Formatos Instrumentales con Guitarra Eléctrica.

La creciente popularidad del jazz a principios del siglo pasado, especialmente en los años 30, influyó en la escena musical de Cuba. La llegada del boom de las *big bands* no pasó desapercibida en la isla, y con ello surgió la necesidad de reinterpretar las contradanzas españolas y otros géneros cubanos con la sonoridad distintiva que este formato ofrecía. Esta fusión musical no solo enriqueció la escena cubana, sino que también contribuyó a la evolución y diversificación de la música en la región, amalgamando elementos característicos del jazz con la rica tradición musical de Cuba. El formato inicial de las *Big Bands* en Cuba estaba compuesto por tres secciones claramente definidas. En primer lugar, se encontraba la sección de metales, que incluía dos trompetas y un trombón. La segunda sección era la de lengüeta simple, compuesta por tres saxofones. Por último, estaba la sección rítmica o base, que comprendía instrumentos como el banyo y/o la guitarra, el piano, el contrabajo y la batería (Rodríguez Ruidíaz, A. (s.f)).

Destacan el uso de este formato la orquesta de Los Hermanos Castro, fundada en 1929 por Manolo Castro, también saxofonista. Esta orquesta se destacó por su habilidad para fusionar los elementos del *jazz* con los géneros musicales tradicionales cubanos, como las contradanzas españolas.

En el documento “Los sonidos de la música cubana: Evolución de los formatos instrumentales en Cuba” Ruidíaz destaca que, en la escena musical cubana del siglo pasado, varias orquestas

tipo *Big Band* destacaron por su innovación y talento. La Orquesta Habana Casino, bajo la dirección de Justo Ángel Aspiazu, conquistó audiencias en Estados Unidos y Europa con su formato ampliado, que incluía una impresionante variedad de instrumentos como trompetas, saxofones, violines, guitarra, piano, claves, maracas y bongos. A la vez, la Orquesta de Armando Romeu, con trompetas, saxofones alternados con clarinetes, guitarra, piano, contrabajo y batería, cautivó a los amantes de la música con su energía y talento inigualables. Por otro lado, la Orquesta Habana Cuban Boys, con su combinación distintiva de saxofones, trompetas, contrabajo, batería y tumbadoras, se destacó por su versatilidad y dinamismo en el escenario.

En los 50's la influencia de la cultura norteamericana sobre la juventud cubana dio paso al surgimiento de bandas de rock a partir de 1955, el primer grupo en dar el salto fue Los Llopis, los cuales lograron de forma efectiva mezclar piezas clásicas del *Rock'n Roll* con piezas cubanas e Hispanoamérica como la Pollera Colora y Goza Mi Guaracha apoyados en sonidos electrónicos marcaron una época en la isla. El grupo estaba conformado por dos guitarras electrónicas, una tradicional y la otra llamada lap slide guitar, un acordeón y un saxofón.

Tras la toma del poder por parte de Fidel Castro y su ejército, se gestó una persecución hacia la cultura extranjera, acabando poco a poco con la influencia del *Rock*, esto generó que el gobierno comunista tomara la vocería y fundara la Orquesta Cubana De Música Moderna, dirigida por el Tony Taño y German Piferrer, el formato dedicado a interpretar Jazz y el surgente Jazz Latino, estaba integrado por Seis trompetas, Cuatro trombones,

cinco saxofones, guitarra eléctrica, bajo, batería, percusión cubana y tumbadoras

(Rodríguez Ruidíaz, A. (s.f).

Biografías de intérpretes Guitarristas destacados en el género.

Grant Geissman.

Grant Geissman es un guitarrista de jazz estadounidense nacido el 13 de abril de 1953 en Berkeley, California. Desde los 11 años comenzó a estudiar guitarra a través de clases particulares con guitarristas de la región, quienes lo impulsaron a explorar el mundo del jazz. Ya en la secundaria, se encontraba tocando en *Big Bands*. Con el paso del tiempo, su popularidad creció y en la década de los 70 participó en varias producciones como compositor y guitarrista. Destacan sus contribuciones en álbumes como *"Louie Bellson's Live at the Concord Summer Festival"* y *"Tony Rizzi's Five Guitars Play Charlie Christian"*.

En 1976, Grant Geissman se reunió con el trompetista *Chuck Mangione* y juntos actuaron en el *Santa Monica Civic Auditorium*, después de esta actuación, *Mangione* le pidió a Geissman que se convirtiera en el guitarrista permanente de su banda, que estaba compuesta por *Charles Meeks* en bajo, *Chris Vadala* en instrumentos de viento madera y *James Bradley Jr.* en batería, a lo que Geissman accedió. En 1977, Geissman grabó la guitarra para el tema *"Feels So Good"*, sencillo que lo llevó a la fama mundial. (Jordan, O. 2015)

En 1980, Grant Geissman grabó su álbum en solitario llamado *"Good Stuff"*, el cual contó con la colaboración de compañeros de la Universidad Northridge, como *Gordon Goodwin*

en el saxofón, *Tom Ranier* en el piano, *Bob Magnussen* en el bajo eléctrico y *Steve Shaeffer* en la batería. Desde entonces, ha colaborado como músico de sesión en diversas producciones de renombrados artistas como *Peter Allen*, *Sheila E.*, *Miki Howard*, *Quincy Jones*, *Rodney Friend*, *Diane Schuur*, *Van Dyke Parks*, *Luis Miguel* y *Rocío Dúrcal*. (Collar, M. (s/f)).

En el álbum "*Hay Amores y Amores*" del año 1995, Geissman muestra su versatilidad al adaptar la guitarra eléctrica al género del bolero. Su característico timbre y textura se entrelazan armoniosamente con los sintetizadores utilizados en la producción, demostrando su habilidad y buen gusto adquiridos a lo largo de su larga trayectoria. La influencia de la balada jazz en el bolero se hace evidente al recorrer los temas de esta producción, influencia que Geissman aprovecha magistralmente para enriquecer el género con su talento como guitarrista.

Paul Jackson, jr.

Paul Milton Jackson Jr., nacido el 30 de diciembre de 1959 en Los Ángeles, California, realizó sus estudios musicales en la Universidad de California del Sur. Especializado en jazz fusión y R&B, ha colaborado como músico de sesión con artistas de talla mundial como Michael Jackson, Whitney Houston, los Backstreet Boys, Luis Miguel, George Duke, George Benson, Marcus Miller, entre otros.

Su carrera como solista comenzó en 1998 con el álbum titulado "Never Alone / Duets", pero no obtuvo el éxito deseado. Fue hasta 2001 que alcanzó el éxito como solista con "The

"Power Of The String", un álbum que lo llevó a replantear su carrera. Influenciado por los artistas con los que colaboró, cambió su estilo musical. Poole, D. (2004).

La exitosa carrera de Jackson se complementa con sus apariciones en películas como "Zootopia", "La La Land", "Get On Up" y "The Color Purple". Además, ha tenido destacadas participaciones en los Premios Grammy junto a artistas de renombre como Stevie Wonder, Smokey Robinson, Ne-Yo, Lionel Richie, Carrie Underwood y Chance The Rapper. Asimismo, ha dejado su huella en programas televisivos de gran prestigio como "The Tonight Show" con Jay Leno, "American Idol" y los Premios Emmy.

Paul Jackson Jr. ha sido galardonado con varios premios Grammy:

- Como guitarrista en la grabación ganadora del premio Grammy del álbum "Thriller" de Michael Jackson, que obtuvo el premio al Álbum del Año.

- También como guitarrista en otra grabación ganadora del premio Grammy de la canción "Get Lucky" de Daft Punk, nuevamente premiada como Grabación del Año.

- Además, fue nominado al Grammy por su grabación "I Came To Play", en la categoría de Mejor Interpretación Instrumental de R&B. (Paul Jackson Jr. s.f.).

Daniel me estas matando.

Daniel Zepeda e Iván de la Rioja, ambos mexicanos con 33 y 35 años respectivamente son los talentosos artistas detrás del grupo conocido como "Daniel, me estás matando". En el

año 2018, se unieron motivados por su pasión compartida por el bolero antiguo, la canción latinoamericana, las líricas románticas, las voces dulce-acarameladas y el *glamour* electro-psicodélico de diversas épocas. Desde entonces, con un éxito innegable, han recorrido México promocionando su primer sencillo titulado "Que se siente que me gustes tanto". Sus canciones, dedicadas al amor, al desamor y a la canción latinoamericana en general, han trazado un nuevo camino en medio de una generación influenciada por tendencias anglosajonas. (Daniel, me estás matando. s.f.)

La música de "Daniel, me estás matando" se destaca por su habilidad para capturar la esencia del bolero clásico, fusionando hábilmente elementos modernos y psicodélicos. Este enfoque fresco y único ha resonado con el público, especialmente entre aquellos que buscan una experiencia musical auténtica y emocionante que celebre las raíces latinoamericanas mientras abraza influencias contemporáneas. Su éxito tanto en México como más allá demuestra el impacto perdurable que la música tradicional puede tener cuando se interpreta con una visión renovada y apasionada. En su página oficial de Spotify describen “Basándose en el lenguaje tradicional del bolero, los sutiles cromatismos románticos de Chopin, la magia de los sintetizadores y los samplers, así como la psicodélica influencia de Kubrick, esta banda reúne los elementos para sintetizar lo que hoy se conoce como bolero glam”.

Glosario de conceptos guitarra eléctrica

Para la mejor comprensión de las descripciones realizadas se realizará un glosario con los términos más recurrentes, estas definiciones son tomadas del documento “instrumentación

de la guitarra eléctrica dirigida a compositores y arreglistas no guitarristas” de Julián Eduardo Forero Góngora. (2014)

Chorus: Este efecto simula a dos o más instrumentos, en este caso guitarras eléctricas, tocando al unísono. La señal también presenta un delay que por lo general hace que se repita el mismo sonido a una velocidad que puede estar entre los 20 y 30 milisegundos.

Compresor: El compresor, como su nombre lo indica, comprime la señal. Este proceso reduce la diferencia de volumen entre la señal más alta y la más baja. Por ejemplo, este efecto podría atenuar los problemas de dinámica que pueda tener un intérprete, igualando el sonido a un mismo volumen.

Ghost note: Se refiere a una nota fantasma en la guitarra eléctrica y otros instrumentos de cuerda. Esta nota es percibida como un sonido percusivo, suave y apenas audible, que se produce cuando se golpea una cuerda sin presionarla completamente en el traste, lo que genera un sonido amortiguado.

Palm mute: Esta técnica consiste en apagar las cuerdas mientras se tocan. El efecto conseguido es similar al de una sordina sobre las cuerdas, y también produce una sonoridad percusiva. Se realiza colocando la mano del plectro sobre el puente mientras se ataca las cuerdas con el plectro.

Reverb: Este tipo de efecto se utiliza para recrear la acústica de un recinto, como, por ejemplo, una catedral, un cuarto pequeño, un cuarto grande, una sala de conciertos, un estadio, entre otros. Su función principal es darle profundidad o cercanía a un sonido, dependiendo de la cantidad de efecto que se utilice.

Selector de pastillas: Se refiere al selector de pastillas, un circuito que activa y combina las pastillas de una guitarra para producir sonoridades más cálidas, nasales o brillantes. Estos selectores pueden tener tres o cinco posiciones, permitiendo al guitarrista elegir entre diversas configuraciones de pastillas para obtener diferentes tonalidades y timbres.

Tremolo: El trémolo es un efecto que simula las repeticiones de una nota entrecortada. Era muy usado en la música surfer de los años 60. Este efecto produce un aumento y disminución del volumen del sonido repetidas veces.

Marco Metodológico

Metodología de la Investigación

Investigación documental

Para la confección de este documento, se ha optado por el método de investigación y análisis documental, empleando la técnica informativa. Esta elección se sustenta en la intención de proporcionar información relevante a través de diversos documentos que abordan el tema en cuestión. La técnica informativa, una modalidad cualitativa, se basa en la recolección y selección de documentos pertinentes al área de estudio. (López-Cano, R., & San Cristóbal Opazo, Ú. (2014)

Las características inherentes a esta metodología resultan particularmente adecuadas para el propósito de este trabajo. La disponibilidad de recursos digitales ha simplificado significativamente la obtención de información, facilitando una distribución más efectiva de ideas. Esta accesibilidad

favorece la organización coherente de la información recolectada, permitiendo una exposición y análisis óptimos de los contenidos.

Identificación de las fuentes de información

Las fuentes de información empleadas para este estudio incluyen trabajos de grado que exploran investigaciones similares, aunque en muchos casos han adoptado enfoques diferentes para abordar el tema. Además, se han consultado trabajos centrados específicamente en la guitarra eléctrica, aportando conceptos que han facilitado la explicación de aspectos técnicos. Estas fuentes han sido seleccionadas cuidadosamente para enriquecer la comprensión del tema tratado, proporcionando perspectivas diversas y complementarias que contribuyen al análisis integral del tema.

Las revistas publicadas en medios tecnológicos representaron una valiosa fuente de información para este estudio. En particular, estas fuentes resultaron de gran ayuda en lo que respecta a la historia del bolero. La información detallada en estos documentos proporcionó un conocimiento profundo sobre el contexto histórico descrito en este trabajo. Al sumergirse en estas publicaciones, se obtuvo una comprensión más amplia y detallada de la evolución del bolero a lo largo del tiempo, así como de los factores culturales, sociales y musicales que han influido en su desarrollo

Por otro lado, la exploración de la historia de la guitarra en diferentes contextos geográficos permitió identificar elementos únicos y distintivos de su evolución en Latinoamérica, enriqueciendo así la comprensión del papel de este instrumento en la música de la región. Además, otras revistas abordaron la historia de la guitarra de manera exhaustiva, tanto a nivel global como enfocándose específicamente en Latinoamérica. Estas revistas sirvieron para analizar y contextualizar los temas abordados en este documento.

Las páginas web dedicadas a la recopilación de datos sobre producciones musicales jugaron un papel fundamental en este estudio al proporcionar una riqueza de información sobre las biografías de los artistas mencionados. Estas plataformas no solo ofrecieron detalles sobre fechas relevantes en la carrera de los músicos, sino también descripciones detalladas de sus álbumes, críticas sobre su trabajo y créditos sobre las colaboraciones realizadas. Esta información fue invaluable para contextualizar el impacto y la relevancia de los artistas dentro del género musical abordado en este documento.

Procedimiento de búsqueda

Para llevar a cabo la búsqueda de información, se recurrió a diversas bases de datos académicas, entre las cuales se incluyó *Google Scholar*, reconocida por su amplio alcance en la recopilación de literatura científica. Además, se exploraron repositorios de universidades, destacados por albergar una gran variedad de documentos académicos e investigaciones. Para complementar esta búsqueda exhaustiva, se solicitó por correo electrónico el acceso a algunos documentos especiales que no estaban disponibles de forma pública. Esta estrategia de búsqueda diversificada permitió recopilar una amplia gama de fuentes, desde artículos académicos hasta trabajos de investigación, enriqueciendo así el contenido y la calidad del estudio realizado.

Limitaciones de estudio

La gran limitación que se experimentó fue la escasez de información especializada en el ámbito de la guitarra eléctrica dentro del Bolero. La falta de investigación y el bajo interés general dificultaron la búsqueda de documentación relevante, mientras que la ausencia de transcripciones específicas para guitarra en este género musical y la falta de exploración formal en su integración amplificaron los desafíos.

Análisis performativo

Este análisis se basa en la observación minuciosa de músicos seleccionados, sumergiéndose en sus interpretaciones para luego realizar un análisis que se apoya tanto en esta observación como en la práctica propia del investigador. ¿Siguiendo el ejemplo de Willem Zwanink en su trabajo de maestría titulado "How do you Swing a Quarter Note? *An Analysis of the Great Walking Bassists of the 1950s and 60s* ", donde mediante la selección, análisis y comparación de fragmentos de audio, se investiga hasta qué punto el swing en las líneas de bajo se fundamenta en la tensión temporal entre el bajista y el baterista, así como en qué medida las propiedades tímbricas y el ataque a la cuerda del contrabajo son relevantes para la coordinación agógica en el swing. (López-Cano, R., & San Cristóbal Opazo, Ú. (2014)

Fases de investigación

Las fases de la investigación son las siguientes:

Fase 1, Recopilación de información acerca de la historia y evolución del bolero.

En esta fase del proyecto, se recopiló la información esencial para proporcionar el contexto necesario al trabajo realizado. Se emplearon buscadores especializados que permitieron acceder a una amplia gama de recursos, incluyendo trabajos de grado y revistas especializadas. Estos documentos fueron fundamentales para alcanzar los objetivos del proyecto al proporcionar información relevante y actualizada sobre el tema en cuestión.

Fase 2, Identificar los antecedentes de la guitarra eléctrica en el bolero.

Durante esta fase del proyecto, se llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre los distintos contextos en los que la guitarra eléctrica ha aparecido en el mundo del bolero tradicional, esto incluyó explorar diversos formatos. A medida que se recopilaba esta información, se comenzaron a perfilar las posibles canciones a elegir para el proyecto.

Para seleccionar las canciones adecuadas, se establecieron criterios específicos que debían cumplir. Estas canciones no solo debían destacarse por su popularidad, sino que también debían poseer cualidades especiales, como innovación en el uso de la guitarra eléctrica y el impacto cultural significativo.

Además, se realizó una investigación exhaustiva sobre los intérpretes más reconocidos en la guitarra eléctrica en el género. Se examinaron sus antecedentes y su historia artística para comprender mejor su contribución al desarrollo y la evolución de este instrumento. Este análisis ayudó a contextualizar las elecciones de canciones y a comprender cómo diferentes artistas han influido en el panorama musical a través de su dominio de la guitarra eléctrica.

Fase 3, Analizar y determinar los aportes técnicos y sonoros de la guitarra eléctrica en la interpretación del bolero de gran formato.

Una vez seleccionados los temas a tratar, se procedió a realizar los análisis correspondientes, que incluyeron el análisis morfológico, armónico y específico en la guitarra eléctrica. El análisis morfológico se centró en la estructura formal de cada pieza musical, identificando las secciones principales, como introducción, verso, estribillo, puente, etc. Esto permitió comprender la disposición y desarrollo de la composición.

El análisis armónico se enfocó en la progresión de acordes utilizada en cada canción, así como en la relación entre ellos. Se identificaron los acordes fundamentales, las modulaciones y cualquier otro aspecto armónico relevante.

El análisis específico en la guitarra se centró en las técnicas y recursos utilizados por el guitarrista en cada pieza. Esto incluyó la identificación de riffs, arpeggios, técnicas de púa, uso de efectos, entre otros. Una vez completados los análisis, se llevó a cabo la transcripción de la guitarra eléctrica en cada canción, lo que implicó escribir la partitura correspondiente a partir de la interpretación auditiva.

Finalmente, se realizó un análisis comparativo destacando las diferencias y similitudes entre los arreglos descritos. Esto permitió comprender cómo cada pieza aborda de manera única el uso de la guitarra eléctrica y cómo los elementos morfológicos, armónicos y específicos contribuyen a la identidad sonora de cada composición. La elección de las canciones se llevó a cabo considerando varios aspectos clave. En primer lugar, se tuvo en cuenta la fecha de lanzamiento de cada canción, procurando seleccionar piezas de distintas épocas. Esto permitió destacar las diferencias en los públicos a los que estaban dirigidas las producciones y cómo ha evolucionado el papel de la guitarra eléctrica a lo largo del tiempo.

Además, se consideró el rol de la guitarra y su participación en cada canción, se buscó incluir estilos musicales diferentes para obtener un panorama amplio de las capacidades que posee la guitarra eléctrica en términos de sonido, técnica y expresión.

Por último, se evaluó el tipo de producción de cada canción y el papel de los demás instrumentos en la composición. Se reconoció que los instrumentos son una parte

fundamental de la producción musical y que influyen significativamente en el resultado final de una canción. Por tanto, este aspecto fue importante en la selección para garantizar una variedad y riqueza sonora en las canciones elegidas.

Fase 4, Composición y grabación del material didáctico para el acercamiento al género

La última fase del proyecto incluyó la creación de un material didáctico que recopila lo más destacado de cada tema elegido. Este material consta de cuatro ejercicios estilísticos:

1. Los tres primeros ejercicios corresponden a cada canción transcrita, destacando sus cualidades únicas. Estos ejercicios permiten explorar y comprender en profundidad la estructura, técnica y sonoridad de cada canción seleccionada.
2. El último ejercicio busca reunir toda la información compilada durante el proyecto. Este ejercicio integra elementos de las tres canciones transcritas y brinda una visión de las capacidades y características de la guitarra eléctrica.

Como parte fundamental del trabajo, se realizó la grabación de estos ejercicios. Durante la grabación, se prestaron especial atención a las características de la guitarra utilizada, la ecualización y los pedales de efectos empleados. Estos detalles técnicos son cruciales para capturar fielmente el sonido y la atmósfera de cada ejercicio, proporcionando así una experiencia de aprendizaje completa y enriquecedora.

Desarrollo de la investigación

Como han pasado los años - Rocío Dúrcal (1995)

El álbum titulado "Hay Amores Y Amores" marca el vigésimo primer álbum de estudio de la renombrada cantante española Rocío Dúrcal. Producido por Roberto Livi y Rafael Ferro, quienes también son los autores de las canciones incluidas en el álbum, este trabajo discográfico vio la luz bajo el sello BMG U.S. Latin en el año 1995. (Rocío Dúrcal. (1995). Hay Amores Y Amores).

El primer tema de este álbum, titulado "Como han pasado los años", ofrece una fascinante fusión entre el bolero tradicional y la influencia de la balada pop, una combinación que ganó gran popularidad en la década de los noventa y que contribuyó a revitalizar el género del bolero. Esta fusión da lugar a una melodía que logra capturar tanto la esencia nostálgica del bolero como la emotividad característica de la balada pop.

Aspectos orquestales – Formato

En cuanto a la sección rítmica, se presenta un formato recurrente que combina elementos clásicos del bolero con una adición moderna. Los instrumentos de percusión característicos del bolero, como los bongos, congas y maracas, crean una base rítmica que establece el ritmo distintivo del género. Para agregar profundidad y textura, se incorpora una batería, que proporciona un impulso adicional a la sección rítmica y enriquece la sonoridad general de la canción.

En el aspecto armónico, la canción despliega una variedad de instrumentos tales como el piano, guitarra acústica, guitarra eléctrica una sección de cuerdas frotadas que desempeña un papel crucial en la estructura y la melodía de la canción, Estas cuerdas refuerzan con melodías y contra melodías, añadiendo una capa de profundidad y sofisticación al arreglo musical en su conjunto.

Análisis morfológico

La canción se encuentra en un compás de 4/4, su tonalidad es F mayor, respecto a su estructura es de forma AABA', muy utilizada en canciones pop. La canción tiene la siguiente forma: Introducción-A-B-A'-Interludio-B-A'-B- Interludio-B-A'.

Introducción.

En la introducción, se establece la atmósfera que caracterizará el tema. Los primeros cuatro compases se distinguen por la melodía interpretada por la sección de cuerdas frotadas, la cual contrasta con la respuesta proporcionada por la guitarra acústica.

Tabla 1

Armonía de la introducción. (propia).

<i>IV</i>	<i>iii</i>	<i>ii- V</i>	<i>I</i>
<i>IV</i>	<i>iii-V/ii</i>	<i>ii- V</i>	<i>I- b vii dis/ii</i>

Sección A.

En esta sección se revela la tonalidad predominante, donde toda la armonía está meticulosamente diseñada en torno a la función de Tónica. Se destaca el uso estratégico de séptimas en cada acorde, no solo para enriquecer la sonoridad, sino también para introducir matices de color y generar tensión. Es especialmente notable el empleo del acorde vii(dis)/ii, que se utiliza de manera prominente para reiniciar la progresión armónica, añadiendo un giro inesperado y dinámico a la estructura tonal de la pieza.

Tabla 2

Armonía de la sección A. (propia).

<i>ii</i>	<i>V7</i>	<i>I maj7</i>	<i>I6 – b Vii dis/ii</i>
-----------	-----------	---------------	--------------------------

Sección B.

En esta sección, la armonía cambia notablemente, enfocándose en resaltar la función de Subdominante de manera contrastante. Inicialmente, se percibe una tensión hacia el ii grado, seguida por una transición hacia el IV grado, que aumenta la tensión armónica. Hacia la mitad de la sección destaca el incremento de la tensión con acordes ajenos al a tonalidad, después, la armonía regresa a la función de Tónica, aunque de manera más sutil, sin la misma fuerza que al principio.

Tabla 3

Armonía de la sección B, (propia).

<i>ii-V/IV</i>	<i>ii-V/IV</i>	<i>IV</i>	<i>IV</i>
<i>vi – V/V</i>	<i>vi – V/V</i>	<i>ii</i>	<i>V7 – b vii dis/ii</i>
<i>ii</i>	<i>V7</i>	<i>ii dis/ii</i>	<i>V7/ii</i>
<i>ii</i>	<i>VII (b)</i>	<i>I maj7</i>	<i>I – b Vii dis/ii</i>
<i>ii</i>	<i>V7</i>	<i>I maj 7</i>	<i>I – b Vii dis/ii</i>

Interludio.

En este punto, se presenta un breve solo interpretado por la sección de cuerdas, el cual está impregnado de emotividad al utilizar motivos melódicos extraídos de la melodía principal.

Tabla 4

Armonía del interludio. (propia).

<i>ii</i>	<i>V7</i>	<i>I maj 7</i>	<i>I – b Vii dis/ii</i>
-----------	-----------	----------------	-------------------------

Final.

Para el final realiza el préstamo modal para brindar frescura a la melodía final.

Tabla 5

Armonía del final, (propia).

<i>IV</i>	<i>VII (b)</i>	<i>I maj7</i>
-----------	----------------	---------------

Análisis de la guitarra eléctrica.

La guitarra eléctrica en este tema tiene como rol principal brindar textura, utilizando arpeggios e intervalos consonantes como terceras y sextas menores para cumplir esta tarea de manera concreta. A continuación, se presenta la transcripción de la introducción.

Figura 1

Transcripción de la guitarra eléctrica en la introducción, (propia).

Score

Como han pasado los años

Rocio Durcal

♩ = 90

Electric Guitar

B \flat A m G m C7 F B \flat A m D7

detenidamente se percibe que añade un color especial a la canción, esto es un claro ejemplo de versatilidad de la guitarra eléctrica respecto a la coloración.

Figura 2

Transcripción de la guitarra eléctrica en la sección A, (propia).

The musical score for electric guitar in section A consists of three staves, each labeled 'E. Gtr.' and starting with a treble clef and a key signature of one flat (Bb). The first staff begins at measure 4 and features chords Gm, C7, Fmaj7, F6, and Fdis. The second staff begins at measure 10 and features chords Cm, F, Cm, F, and Bb. The third staff begins at measure 17 and features chords Bb, Dm, G7, Dm, G7, C7, and Fdis. The notation includes arpeggiated chords and melodic lines, with some notes marked with a 'b' for flat.

Para concluir, podemos notar que la guitarra cuenta con una reverberación bastante sencilla y sigue casi un patrón de arpegios, manteniéndose muy definida en su papel y sin desviarse de él. La simplicidad de la interpretación es notable; no es fácil tocar de manera tan sencilla y aun así sonar tan bien.

Todo y nada – Luis miguel (1991)

El álbum "Romance II", lanzado bajo el sello discográfico WEA Latina en 1994, fue una continuación del exitoso "Romance", manteniendo el distintivo ambiente romántico de Luis Miguel. El álbum incluye 11 boleros clásicos y lo coprodujeron Juan Carlos Calderón, Kiko Cibrián y Armando Manzanero.

"Romance II" recibió varios reconocimientos, incluyendo un premio Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino. La discográfica lanzó cuatro sencillos del álbum. Los primeros dos, "El día que me quieras" y "La media vuelta", alcanzaron el primer lugar en el *Billboard Hot Latin Songs* en Estados Unidos. Además, "Todo y nada" y "Delirio" obtuvieron los puestos tres y dieciséis respectivamente en la misma lista.

El sexto tema del álbum es el famoso bolero "Todo y Nada", escrito e interpretado por el cantante mexicano Vicente Garrido Calderón. Esta canción fue lanzada en 1957 y originalmente grabada por Los Tres Ases y Lucho Gatica. Después, Luis Miguel la versionó en su álbum "Segundo Romance" (1994), donde se incluyó como tercer sencillo en 1995. Alcanzó el número tres en el *Billboard Hot Latin Songs* y el número uno en las listas *Latin Pop Airplay*, convirtiéndose en su tercer sencillo número uno en esta última lista. (Rosen, Janet. S/f)

Aspectos orquestales.

Este bolero ha sido renovado con influencias de la balada pop y un formato de banda de rock. Aunque se mantiene su nostalgia original, se añade una energía fresca a través de sintetizadores clásicos de los noventa, guitarra eléctrica, guitarra clásica, sección de cuerdas frotadas, bajo y batería se combinan para resaltar la profundidad de la letra y crear una nueva versión.

Análisis morfológico.

La canción sigue una estructura A B en un compás de 4/4 y está en tonalidad de G mayor. Tiene una introducción que se repite en una sección del intermedio y al finalizar, creando

cohesión. Al finalizar la sección A, se incluyen préstamos modales para añadir variedad armónica. En resumen, introducción - A – B – Interludio – B.

Introducción.

En la introducción, se establece la tonalidad mediante una sucesión armónica característica de las canciones pop, la cual se repite una vez. Se destaca el uso de la inversión 2 en el quinto grado.

Tabla 6

Armonía de la introducción. (propia).

<i>I – V (6/3) - vi</i>	<i>vi - iii</i>	<i>IV</i>	<i>V (2)</i>
--------------------------------	------------------------	------------------	---------------------

Sección A.

Si algo caracteriza este tipo de arreglos es la riqueza armónica que incorporan, utilizando suspensiones (sus4), la reconocida progresión ii-V-I, inversiones 6/3 y el uso de (add2). Además, presenta un préstamo modal en el compás 11 que consiste en un b7, seguido por la primera inversión. Los primeros 4 compases están en función de Tónica, los siguientes 4 en función de Subdominante y, mediante el b7, el siguiente en función de Dominante. Luego, en el compás 12, vuelve a Tónica y dos compases más en Subdominante para finalizar con un *turnaround* ii (dis)-V-I. Esta progresión se repite una vez.

Tabla 7

Armonía de la parte A. (propia).

<i>I</i>	<i>I sus4</i>	<i>ii dis/ vi</i>	<i>V7/vi</i>
<i>vi</i>	<i>ii7 – V7/ IV</i>	<i>IV – I (6/3) - ii</i>	<i>iv (6/3)</i>
<i>iv</i>	<i>b VII7 – b VII7 (6/3) - V (6/3)</i>	<i>I sus4 (add9) - I (2)</i>	<i>V- V (6/3) /ii</i>
<i>ii</i>	<i>V (13) /V</i>	<i>ii dis</i>	<i>V2</i>

Sección B.

Esta sección es la respuesta a la anterior y es totalmente instrumental, manteniendo una rica armonía que nos recuerda, en algunos compases, la introducción. Al final de la sección, destaca una interesante sucesión de acordes que nos lleva a la modulación del tema, dirigiéndonos hacia la tonalidad de La mayor, para finalizar se repite la sección A.

Tabla 8

Armonía de la sección B. (propia).

<i>I – V (6/3) – vi</i>	<i>Vi - iii</i>	<i>IV</i>	<i>V7 sus 4 – I (6/3) (add9) - ii7</i>
------------------------------------	------------------------	------------------	---

<i>ii7 – I (6/3) (add2) - IV maj13</i>	<i>IV maj 13</i>	<i>V (6/3) (add2) /V - V (6/3) (add2) - I (6/3) (add2)</i>	<i>2/4 modulación A mayor</i>
--	------------------	--	---------------------------------------

Análisis de la guitarra eléctrica

Para este arreglo Paul Jackson, Jr., hace alarde de su control de técnicas características de R&B, tales como el Palm Muting, también muy cercano al Funk, dando frescura al tema, haciéndolo caminar de la mano de la percusión y el bajo. La guitarra está sumamente pegada al sintetizador, podemos ver en la imagen que realiza mismos arreglos, pero agregando *Gost notes* y uno que otro arreglo pequeño para no alterar la melodía, esto genera textura y coloración al tema.

Figura 3

Transcripción de la guitarra eléctrica en la introducción. (propia).

♩ = 80

Arranger

Electric Guitar

G D/F# Em Bm C D/C

P.M.

G D/F# Em C D/C

E.Gtr.

Su virtud radica en que siempre se posiciona armónicamente en intervalos y notas estructurales de la triada, sin agregar colores ni tensiones adicionales. Esto fortalece aún más la armonía del tema, evitando generar tensiones innecesarias. Es otro ejemplo de la destreza del acompañamiento conservando un mismo patrón rítmico y generando variaciones, asegurando que cada nota contribuya a la cohesión musical y al flujo armonioso de la pieza.

Figura 4

Transcripción de la guitarra eléctrica en la sección A. (propia).

The musical score for electric guitar in section A consists of four staves of music in the key of G major. The first staff (measures 13-15) features chords Gmaj7, Gsus, F#dis, and B7. The second staff (measures 16-20) features chords Em, Dm, G7, C, G/B, Am, Em7, and C9. The third staff (measures 21-25) features chords F7, F/A, Gsus4, E7, E/G#, Am, A7, and A dis. The fourth staff (measures 26-27) features chords D7 and Gmaj7. The music includes a triplet in measure 14 and various rhythmic patterns.

En cuanto a efectos y ecualización, se utiliza la posición del selector de pastillas en la segunda o tercera posición. Se aplica una reverberación sutil y un chorus con un campo de degradación y modulación del tono moderado. Esto contribuye a añadir profundidad y textura al sonido de la guitarra, sin llegar a saturar o sobrecargar la mezcla, manteniendo una presencia equilibrada y definida en el arreglo musical. Para finalizar, destacamos la

simplicidad del acompañamiento, que utiliza muchos intervalos de tercera y sexta. Se emplea la pentatónica mayor para frases de paso, siempre colocadas en momentos a contratiempo y nunca en tiempos fuertes. Esta elección contribuye a mantener la fluidez y la cohesión rítmica del acompañamiento, agregando un toque de dinamismo a la pieza musical.

Lo hice, te dejé – Daniel, me estás matando (2021)

El término "Boleroglam" ha sido adoptado por el dúo (Daniel, me estás matando) que conforma esta banda, fusionando dos estilos aparentemente dispares: la sonoridad melancólica y emotiva del bolero clásico y la sicodelia de la música electrónica de los años 60, junto con su estética vintage. Esta fusión crea una experiencia sonora que transporta al oyente a través de capas de nostalgia y vanguardia. El "Boleroglam" captura la pasión y la intensidad del bolero mientras infunde elementos modernos y psicodélicos, es una expresión artística que celebra la diversidad musical y la creatividad, fusionando lo clásico con lo contemporáneo en una amalgama emocionante y provocativa.

Aspectos orquestales – Formato

La canción "Lo hice, te dejé" ejemplifica perfectamente lo descrito anteriormente. Desde el inicio, se destaca el uso vibrante de la guitarra eléctrica, a medida que avanza la canción, se incorpora la base característica del bolero, aportando una sensación de melancolía

En cuanto a la percusión, se nota una carga de efectos sonoros que reflejan un claro uso de medios tecnológicos, se complementa con un bajo eléctrico y una guitarra acústica,

añadiendo texturas y profundidad al sonido. Además, varios sintetizadores entran en juego, emulando secciones de cuerdas y metales, junto con efectos típicos de sintetizador que enriquecen la composición.

La producción de la canción es impresionante, evidenciando un meticuloso trabajo detrás de escena. Los coros, compuestos con la sonoridad del bolero clásico, se transforman mediante el uso de efectos que alteran el timbre y la afinación, otorgándoles una frescura distintiva y llevando la canción al ámbito del *mainstream*. Es un ejemplo claro de cómo la fusión de estilos y la innovación tecnológica pueden resultar en una pieza musical cautivadora y emocionante.

Análisis morfológico

La canción está en tonalidad de G mayor, en métrica de 4/4, su forma es AB con un intermedio de 8 compases, realizado por los sintetizadores y la guitarra, encontramos una armonía clásica del bolero. En resumidas cuentas, A-A-B-Intermedio-A-B.

Sección A.

La estrofa comienza con la guitarra eléctrica y la voz, estableciendo la armonía y tonalidad del tema en función de Tónica. En la segunda estrofa, se une toda la banda, destacando las extensiones en los acordes que enriquecen el acompañamiento. El préstamo modal de la escala armónica, como el *iiim* (*maj7*), agrega un matiz distintivo al sonido.

Tabla 9

Armonía de la sección A. (propia).

<i>I (maj 7)</i>	<i>ii7</i>	<i>iii 7</i>	<i>iv (m) maj7</i>
<i>iii – b iii</i>	<i>ii – V (9)</i>	<i>I maj 7</i>	

Sección B.

En esta parte, la armonía cambia, estableciendo la función de Subdominante mediante el préstamo modal (iv). La sucesión de cuartas genera un movimiento armónico distintivo, mientras que la inclusión de algunos dominantes secundarios añade color a la sección.

Luego, la canción regresa a la parte A, donde la armonía describe la función de Dominante mediante una sucesión de acordes dominantes, creando tensión y preparando el regreso a la tónica.

Tabla 10

Armonía de la sección B. (propia).

<i>IV</i>	<i>iv7</i>	<i>iii</i>	<i>V/ii</i>
<i>ii</i>	<i>V</i>	<i>iii</i>	<i>V/ii</i>
<i>IV</i>	<i>iv7</i>	<i>I maj7</i>	<i>V/ii</i>
<i>ii</i>	<i>V/V</i>	<i>ii/V7</i>	<i>I maj7</i>

Intermedio.

En esta sección, las cuerdas, la guitarra acústica y los metales entran en juego, manteniendo la armonía de la sección A.

Análisis de la guitarra eléctrica

En esta canción la guitarra eléctrica fusiona de manera notable el sonido melancólico y psicodélico, gracias al efecto tremolo y al sutil nivel de chorus. Aunque estamos expuestos a una amplia variedad de sonidos característicos del Bolero, la textura que aporta la guitarra resalta al fusionarse con la base musical. Los rasgueos, no típicos del género, aportan un nuevo sonido distintivo que infunde frescura a la canción. Este enfoque innovador dota a la pieza de una identidad única, enriqueciendo la experiencia auditiva y demostrando la versatilidad del género al incorporar elementos contemporáneos de manera orgánica.

Figura 5

Transcripción de la guitarra eléctrica en la sección A. (propia).

Score

Lo hice, Te dejé

The musical score is written for Electric Guitar and E.Gtr. in the key of G major (one sharp) and 4/4 time. The tempo is marked as quarter note = 90. The score consists of four staves. The first staff is labeled 'Electric Guitar' and contains a melodic line with chords Gmaj7, Am7, Bm7, and Cm(maj7). The second staff is labeled 'E.Gtr.' and contains a melodic line with chords Bm, Bbm, Am, Ab7, Gmaj7, and G(b13). The third staff is labeled 'E.Gtr.' and contains a melodic line with chords Gmaj7, Am7, Bm7, Cm(maj7), Bm7, Bbm7, Am7, and Ab7. The fourth staff is labeled 'E.Gtr.' and contains a melodic line with a Gmaj7 chord. The score is numbered 5, 10, and 16 at the beginning of the second, third, and fourth staves respectively.

Parámetros para hacer los ejercicios.

La elección de los temas musicales a tratar no fue casual, sino que se llevó a cabo con un propósito específico en mente. Estos temas fueron seleccionados considerando la propuesta de desarrollar 4 ejercicios "estilísticos" para guitarristas. La intención detrás de estos ejercicios es proporcionar un punto de partida para los guitarristas interesados en interpretar este género musical. Cada tema elegido ofrece una oportunidad para explorar y practicar diferentes aspectos técnicos y estilísticos, brindando a los guitarristas una base sobre la cual construir su habilidad y comprensión del género en cuestión.

El primer ejercicio: Diseñado como el más simple de la serie, tiene como objetivo principal ayudar al intérprete a dominar el tono y los intervalos más comúnmente utilizados

según la progresión armónica predominante. Con este ejercicio, los guitarristas podrán familiarizarse con las estructuras tonales básicas y las relaciones interválicas fundamentales que caracterizan el género musical. Esto les proporcionará una idea para comprender y ejecutar de manera efectiva las progresiones armónicas típicas, así como para desarrollar su capacidad creativa dentro del contexto estilístico establecido

Figura 6

Ejercicio 1. (propio).

Sergio Beltrán

Guitarra eléctrica $\text{♩} = 80$ *Gmaj7* *Am7/9* *Bm7(11)* *Cm(maj7)*

5 *Bm7* *Bbm7* *Am7* *Ab7(11#)* *Gmaj7* *Am* *Ab7*

9 *Gmaj7* *Am7* *Bm* *Cm(maj7)*

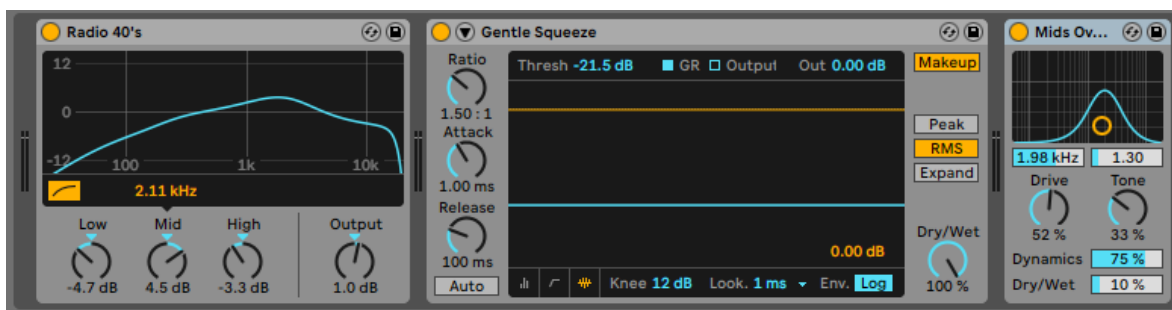
13 *Bm7* *Bbm7* *Am7* *Ab7(11#)* *Gmaj7*

Parámetros de los efectos utilizados.

Para este primer ejercicio se utilizaron los siguientes efectos; Ecuilizador, Compresor y Overdrive, además se sugiere que se utilicen los siguientes parámetros.

Figura 7

Parámetros efectos ejercicio. (propio).

El segundo ejercicio: presenta una armonía más robusta, lo que implica una mayor complejidad en las progresiones armónicas y en la estructura musical en general. La idea es aplicar las cualidades y habilidades adquiridas en el primer ejercicio a esta nueva situación. El intérprete se verá desafiado a utilizar su creatividad para generar líneas melódicas acompañantes que se integren de manera fluida con una progresión armónica más elaborada. Este ejercicio fomentará el desarrollo de la capacidad del guitarrista para componer en tiempo real, así como para adaptarse a entornos musicales más complejos. Además, permitirá una exploración más profunda de las posibilidades expresivas y estilísticas dentro del género, preparando al intérprete para enfrentar desafíos musicales más exigentes.

Figura 8

Ejercicio 2. (propio).

Guitarra eléctrica

Musical score for electric guitar in 4/4 time, key of G major. The score consists of four staves. The first staff starts with a tempo of 80 and includes chords Gmaj7, Am7, Bm7, and Cm(maj7). The second staff starts at measure 5 with chords Bm7, Bbm7, Am7, Ab7(11#), Gmaj7, Am7, and Ab7(11#). The third staff starts at measure 9 with chords Gmaj7, Am7, Bm7, and Cm(maj7). The fourth staff starts at measure 13 with chords Bm, Bbm7, Am7, Ab7(11#), and Gmaj7.

Parámetros de los efectos utilizados.

Para este ejercicio se utilizaron los siguientes efectos; Ecuador, Compresor y Overdrive, además se sugiere que se utilicen los siguientes parámetros.

Figura 9

Parámetros para el ejercicio 2. (propio).

Screenshot of three audio effect plugins:

- Radio 40's:** EQ plugin showing a frequency response curve. The selected frequency is 2.11 kHz. The output is 1.0 dB.
- Generic Compressor:** Compressor plugin with a ratio of 2.00:1, attack of 10.0 ms, and release of 100 ms. The threshold is set to -21.5 dB. The knee is 0.7 dB and the look-ahead is 1 ms. The environment is set to Log.
- Mids Ov...:** Midrange overdrive plugin with a drive of 35%, tone of 48%, dynamics of 75%, and dry/wet of 10%.

El tercer ejercicio: pretende explorar e innovar aplicando efectos en la guitarra. La exploración es una parte fundamental de la música, ya que nos permite descubrir nuevas sonoridades y expandir nuestros horizontes creativos. En este ejercicio, el intérprete tiene la libertad de elegir qué efectos utilizar, lo que le permite personalizar su sonido de acuerdo con sus preferencias y el estilo de la canción. Se propone una línea melódica y una armonía a utilizar como base, y se sugiere parametrizar una serie de efectos en diferentes partes del ejercicio. La idea es variar los efectos según la forma y el desarrollo de la canción, lo que permite una interpretación dinámica y expresiva que resalta las características únicas de cada sección. Este ejercicio fomenta la experimentación y la creatividad, invitando al intérprete a explorar nuevas posibilidades sonoras y a desarrollar su propio estilo distintivo.

Figura 10

Ejercicio 3. (propio).

Guitarra eléctrica

♩ = 80

Gmaj7 Am7 Bm7

5 Cm(maj7) Bm7 Bbm7 Am7 Ab7(11#) Gmaj7

9 Am7 Ab7(11#) Gmaj7 Am7 Bm7

13 Cm(maj7) Bm7 Bbm7 Am7 Ab7(11#) Gmaj7

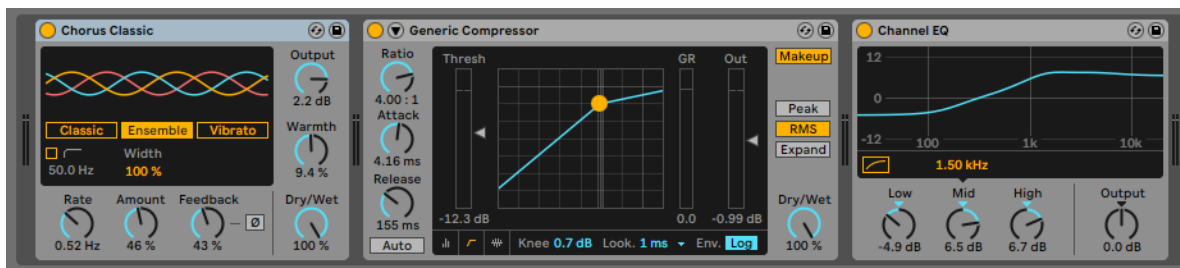
17 Gmaj7

Parámetros de los efectos utilizados.

Para este primer ejercicio se utilizaron los siguientes efectos; Ecuador, Compresor y Chorus, además se sugiere que se utilicen los siguientes parámetros.

Figura 11

Parámetros utilizados en el ejercicio 3. (propio).

Cuarto ejercicio: fusiona los aprendizajes adquiridos en los tres anteriores. Comienza bajo una armonía relativamente sencilla, pero busca enriquecerse a través de la elección de efectos arriesgados que añadan profundidad y coloración al sonido. En otra sección, con una armonía más compleja, se otorga libertad al intérprete para componer líneas melódicas que acompañen de forma coherente, fomentando la expresión individual y la creatividad. Se incluye una sección de solo de guitarra, donde se parametrizan efectos con los que el intérprete interactuará para demostrar su dominio técnico y expresivo. Este ejercicio integra los elementos esenciales de los anteriores y desafía al guitarrista a aplicarlos en un contexto más completo y exigente, proporcionando una experiencia de aprendizaje integral y enriquecedora.

Figura 12

Fragmento del ejercicio 4. (propio).

Guitarra eléctrica

5

9

13

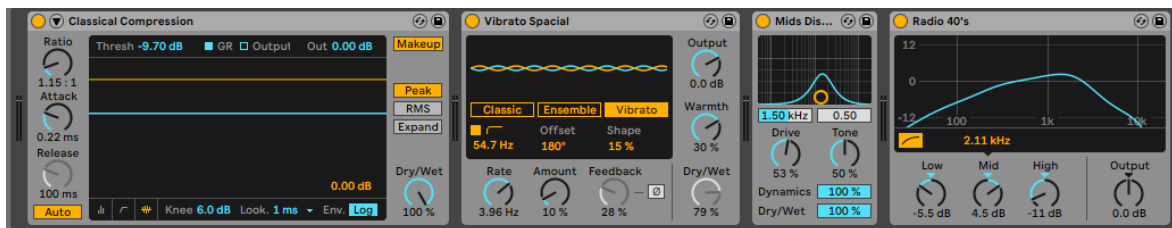
17

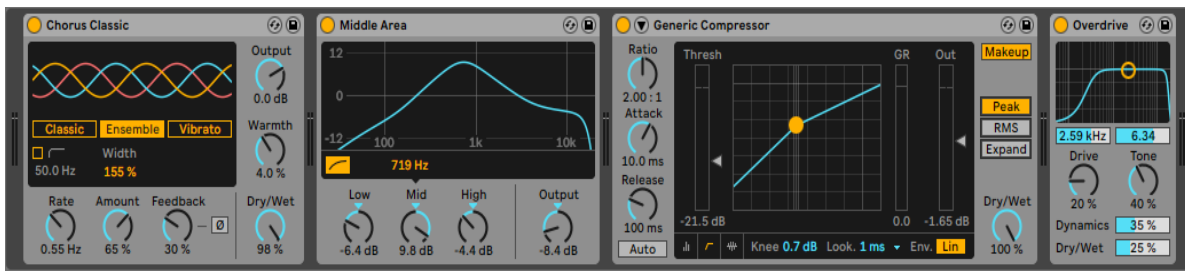
Parámetros de los efectos utilizados.

Para este ejercicio se utilizaron los siguientes efectos; Ecuadorador, Vibrato, Overdrive, Compresor y Chorus, además se sugiere que se utilicen los siguientes parámetros.

Figura 13

Parámetros utilizados en el ejercicio 4. (propio).

Análisis y resultados

Los análisis respectivos se hicieron con una tabla diseñada para seguir las características específicas del tipo de análisis propuesto. Se enfocaron en tres elementos clave: el sonido general de la guitarra, que busca ofrecer una descripción global del tono de esta; las técnicas y efectos utilizados en cada producción, destacando las más recurrentes y cómo se fusionan para crear una atmósfera sonora cohesiva; y, por último, se evaluó el proceso de acople de la guitarra con el resto del ensamble. Este último punto es crucial, ya que representa el resultado final de los dos aspectos anteriores y revela cómo cada canción demanda un rol específico para los guitarristas, quienes deben desempeñarlo de manera óptima para contribuir al éxito global de la interpretación.

Tabla 11

Relación de los boleros vs. Sonido en la guitarra, técnicas y efectos, y acople con el ensamble.

Bolero	Sonido en la guitarra	Técnicas y efectos	Acople con el ensamble
Como han pasado los años	El sonido "cristalino" que se percibe puede lograrse mediante la ecualización desde el selector de pastillas en segunda posición. Esta configuración particular proporciona un equilibrio tonal que resalta las frecuencias agudas y medios altos, lo que contribuye a la claridad y definición del sonido. La combinación de pastillas en esta posición ofrece una respuesta brillante y nítida, ideal para destacar la articulación.	En términos de técnica, se emplean arpeggios e intervalos consonantes para crear una base sólida y armoniosa. No se utilizan técnicas especiales más allá de estas, lo que enfatiza la simplicidad y la efectividad del acompañamiento. En cuanto a los efectos, se añade una leve <i>Reverb</i> para proporcionar profundidad y ambiente, junto con un sutil efecto de <i>Chorus</i> que agrega una capa de textura y brillo al sonido general.	El papel que desempeña es el de acompañante, fusionándose completamente con la base musical y proporcionando una textura que enriquece el conjunto. Además, parece responder de manera sutil a ciertas frases vocales, creando así una interacción dinámica y complementaria con la voz principal.
Todo y nada	Si el sonido es muy similar al anterior, es probable que el selector de pastillas esté ubicado en la segunda o tercera posición., ambas posiciones son adecuadas para el estilo musical y la presencia deseada en el acompañamiento. La segunda posición tiende a resaltar los medios altos y los agudos, mientras que la tercera posición puede ofrecer una mezcla	Dada la rica armonía del tema, la guitarra se abre en su papel de acompañamiento mediante el uso del Palm Muting. Esta técnica ayuda a controlar el sustain y la resonancia de las notas, permitiendo que los acordes sean más nítidos y definidos, En cuanto a los efectos, se puede percibir una <i>Reverb</i> que agrega profundidad, un sutil efecto de chorus que	La guitarra se fusiona de manera fluida con la base, desempeñando un papel protagónico al apoyar muchas de las melodías ejecutadas por el piano y describir la armonía mediante el uso de triadas, sin destacar el empleo de extensiones. Su contribución a la textura general del arreglo es notable, brindando un acompañamiento especialmente rítmico. La técnica del Palm Mute se

	equilibrada entre los graves y los agudos.	añade textura, y posiblemente algún tipo de compresión para suavizar las dinámicas y mantener una consistencia tonal en la interpretación.	destaca por su papel en la claridad y precisión del acompañamiento, Esta combinación de elementos proporciona una base estable y enérgica para el desarrollo musical del tema.
Lo hice, te solté	La guitarra ofrece un sonido cálido y, en ocasiones, ligeramente pastoso, lo que añade una textura distintiva a la nueva propuesta musical. Su capacidad para adaptar el tono al momento de rasguear muestra una notable versatilidad, pasando de un tono más pleno a uno más medioso según las necesidades de la interpretación. Esta flexibilidad tonal contribuye a la expresividad y la dinámica del acompañamiento, resaltando la habilidad del guitarrista para adaptarse a diferentes matices musicales.	Desde el principio, se puede percibir el uso destacado de efectos como el tremolo y el chorus, los cuales contribuyen significativamente a la atmósfera de la pieza. El tremolo, con una intensidad mayor, crea una sensación melancólica mientras que el chorus, aunque menos prominente en intensidad, añade un matiz sutil pero distintivo. Posteriormente, la guitarra que acompaña adopta un sonido más limpio y menos procesado en comparación con los efectos anteriores. Esto proporciona un contraste interesante dentro del arreglo.	La guitarra emerge como una figura central en la interpretación de esta fusión musical, enriqueciendo el paisaje sonoro con su presencia. Los efectos vintage empleados parecen ser una parte integral del ADN de esta composición, añadiendo una estética retro y evocadora que complementa la atmósfera general del tema. Sin embargo, no podemos subestimar la profunda conexión que establece con la percusión procesada tecnológicamente. Esta fusión de elementos tradicionales y modernos crea una amalgama sonora única que dota a la pieza de una textura rica y una coloración característica, destacando la versatilidad y la capacidad expresiva de la guitarra en este contexto.

Conclusiones

El bolero ha ejercido una poderosa influencia en la música americana durante más de un siglo, y lo han moldeado las diversas regiones a las que llegó, demostrando así su capacidad para adaptarse y evolucionar. Desde sus orígenes en Cuba a finales del siglo XIX, el bolero ha viajado a través de América Latina y más allá, dejando su huella en una amplia gama de estilos musicales y culturas. Pasando de ser una moda pasajera, a ser parte de la identidad latinoamericana, su capacidad para conectar emocionalmente con el público ha sido una de las claves de su permanencia a lo largo del tiempo.

El bolero ha influido en géneros como la música latina, el jazz, el pop y la música tropical, entre otros, dejando una marca indeleble en cada uno de ellos. Su melancolía romántica y sus letras apasionadas han resonado con audiencias de todas las edades y culturas, convirtiéndolo en un género atemporal y universalmente apreciado. En síntesis, el bolero sigue siendo una fuerza poderosa en la música americana y cautiva al público con su belleza y emotividad.

La guitarra eléctrica ha dejado una huella indeleble en generaciones a lo largo de un siglo, gracias a su increíble versatilidad y a su presencia en géneros como el jazz, el blues, el rock 'n' roll, el rock, entre otros. Esta versatilidad le permitió conquistar el corazón del público, sirviendo de vehículo para expresiones musicales de todo tipo. Las fusiones con géneros latinos, inicialmente a través del jazz fusión, han contribuido a su acercamiento a esta región, enriqueciendo aún más su alcance y su influencia en la música mundial.

La guitarra eléctrica ha experimentado una transformación notable gracias a su capacidad de adaptación y a la influencia colonizadora. Lo que en sus inicios parecía un instrumento tímido, se dotó de nuevas capacidades mediante el estudio técnico y el desarrollo de diversas técnicas de interpretación. Aunque inicialmente ajena al bolero tradicional, hacia finales de los años 80 e inicios de los 90, la guitarra eléctrica comenzó a destacarse en este género musical. Esto fue impulsado por guitarristas virtuosos del jazz como *Paul Jackson, Jr.* y *Grant Geissman*, quienes abrieron camino a una forma de interpretación influenciada por el funk y el jazz. Esta fusión de estilos permitió que la guitarra eléctrica encontrara un espacio en el bolero, demostrando una vez más su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diversos contextos musicales.

La guitarra ha desempeñado un papel crucial como puente entre diferentes géneros musicales, como lo demuestra la fascinante fusión conocida como boleroglam. Esta fusión, impulsada por el dúo "*Daniel, me estás matando*", combina la melancolía del bolero con la música extravagante e irreverente del rock de los años 70. En el contexto de esta fusión, la guitarra sirve como un elemento central que une los dos estilos, adaptándose a las demandas emocionales y estilísticas de ambos. La fusión boleroglam podría incorporar elementos de vestuario y escenografía llamativos y exuberantes, así como experimentar con arreglos musicales y sonidos más extravagantes y teatrales, lo que da lugar a una experiencia musical única y emocionante.

Teniendo en cuenta lo expuesto, queda evidente que aún hay un vasto terreno por explorar en cuanto a la capacidad de adaptación, fusión y los ricos recursos técnicos de la guitarra eléctrica. Las nuevas tecnologías juegan un papel crucial en la producción musical actual y,

en este sentido, la guitarra eléctrica ostenta una gran ventaja sobre otros instrumentos. La amplia gama de efectos disponibles, junto con la variedad de estilos de guitarras, amplificadores y cabezotes, permite a los músicos adaptarse a cualquier necesidad musical o estilística de manera eficaz y versátil. Esta combinación de factores abre un abanico de posibilidades creativas sin precedentes, invitando a los guitarristas a seguir explorando y expandiendo los límites de este instrumento icónico.

Referencias Bibliográficas

Álvarez Conde, J. (2010). Culturas aborígenes de Cuba. Cuba Arqueológica, III (2).

Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3732878.pdf>

Ceballos Ramírez, C. D. A. (2013). Guitarra eléctrica en la música latinoamericana.

Chapman, R. (2006). Enciclopedia de la Guitarra.

Cifuentes, R. (2016). Aproximación a la armonía desde el análisis de 5 grandes guitarristas del filin.

Collar, M. (s.f.). Grant Geissman. AllMusic. Recuperado el 30 de julio de 2019, de

<https://www.allmusic.com/artist/grant-geissman-mn0000740861#biography>

Daniel, me estás matando. (s.f.). Biografía. Recuperado el 7 de abril, 2024, de

<https://danielmeestasmatando.com/pages/bio>

Denyer, R. (1992). Manual de la guitarra eléctrica.

Forero Góngora, (2014). Instrumentación de la guitarra eléctrica dirigida a compositores y arreglistas, no guitarristas.

Gaza, S. (s.f.). El Bolero. Recuperado de <https://www.toledo.es/wp-content/uploads/mayores/Primer%20trimestre/Iniciaci%C3%B3n%20musical/musica-01%20EI%20Bolero.pdf>

Jordán, O. (2015). Grant Geissman. Vintage Guitar. Recuperado de <https://www.vintageguitar.com/25222/grant-geissman>

Lario Marigil, J. (2010). La guitarra eléctrica, orígenes y evolución hasta los años 60 en el contexto de las nuevas músicas y las nuevas industrias del entretenimiento del s. XX.

Lechner, E. (2019). Cómo nació la música afrolatina en América. Recuperado de <https://www.aarp.org/espanol/entretenimiento/musica-cultura/info-2019/como-nacio-musica-afrolatina-en-america-ernesto-lechner.html>

Paul Jackson Jr. (s.f.). About PJJR. Recuperado de <https://www.pauljacksonjr.com/about-pjir>

Poole, D. (9 de agosto de 2004). "Paul Jackson Jr. – Rocking Steady". Recuperado de <https://web.archive.org/web/20190603064626/http://www.smoothvibes.com/movabletype/archives/000197.html>

Rocío Dúrcal. (1995). Hay Amores Y Amores [Grabación de estudio]. BMG U.S. Latin. Recuperado de <https://www.allmusic.com/album/hay-amores-y-amores-mw0000176479>

Rodríguez Ruidíaz, A. (s.f). Los sonidos de la música cubana: Evolución de los formatos instrumentales en Cuba.

Rosen, J. (s.f). "Romance — Overview." En AllMusic. Recuperado el 7 de abril, 2024, de <https://www.allmusic.com/album/romance-mw0000277001>

Terán Solano, D. (s.f.). La Historia del Bolero Latinoamericano.

"Tiempo de Boleros". (s.f.). Historia del Bolero: Por país - Puerto Rico. Recuperado de <https://tiempodeboleros.eu/historia/por-pais/puerto-rico>

Valcárcel, A. (2021). El bolero también tiene alma de R&B.

Anexos

Ejercicio 1

Sergio Beltrán

Guitarra eléctrica $\text{♩} = 80$ *Gmaj7* *Am7/9* *Bm7(11)* *Cm(maj7)*

5 *Bm7* *Bbm7* *Am7* *Ab7(11#)* *Gmaj7* *Am* *Ab7*

9 *Gmaj7* *Am7* *Bm* *Cm(maj7)*

13 *Bm7* *Bbm7* *Am7* *Ab7(11#)* *Gmaj7*

Ejercicio 1.wav

Ejercicio 2

Guitarra eléctrica

$\text{♩} = 80$

Gmaj7 *Am7* *Bm7* *Cm(maj7)*

5 *Bm7* *Bbm7* *Am7* *Ab7(11#)* *Gmaj7* *Am7* *Ab7(11#)*

9 *Gmaj7* *Am7* *Bm7* *Cm(maj7)*

13 *Bm* *Bbm7* *Am7* *Ab7(11#)* *Gmaj7*

Ejercicio 2.wav

Ejercicio 3

Guitarra eléctrica

$\text{♩} = 80$

Gmaj7 Am7 Bm7

5 *Cm(maj7) Bm7 Bbm7 Am7 Ab7(11#) Gmaj7*

9 *Am7 Ab7(11#) Gmaj7 Am7 Bm7*

13 *Cm(maj7) Bm7 Bbm7 Am7 Ab7(11#) Gmaj7*

17 *Gmaj7*

Ejercicio 3.wav

Ejercicio 4

Guitarra eléctrica

Chord progression for measures 1-32:

- Measures 1-4: Gmaj7, Am7, Bm7, Cm(maj7)
- Measures 5-8: Bm7, Bbm7, Am7, Ab7(11#), Gmaj7, Am7, Ab7(11#)
- Measures 9-12: Gmaj7, Am7, Bm7, Cm(maj7)
- Measures 13-16: Bm, Bbm7, Am7, Ab7(11#), Gmaj7, Gmaj7 / 13(5#)Gmaj7
- Measures 17-20: Am7, Bm7, Cm(maj7), Bm7, Bbm7
- Measures 21-24: Am7, Ab7(11#), Gmaj7, Am7, Ab7(11#), Gmaj7
- Measures 25-28: Am7, Bm7, Cm(maj7), Bm7, Bbm7
- Measures 29-32: Am7, Ab7(11#), Gmaj7, Gmaj7

Ejercicio 4.wav