

Citaway®

G U M A G A Z I N E

Entrevistamos a:

Frank Gambale Toni Martínez

Análisis:

- D'Angelico EXL-1
- Fender Stratocaster American Deluxe Plus Hss
- EVH 5150 III 50-Watt Head

FILLING®
 DISTRIBUTION

• IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR OFICIAL •

TECH 21 NEW YORK CITY

1989 El creador de
 la emulación analógica
 de amplificadores

— CON LA TECNOLOGÍA —
SANSAMP...

2010
 ... trasciende el paso
 del tiempo...

2014

... y sigue innovando.

www.fillingdistribution.com

Editorial

Un número más es un placer estar de nuevo con todos vosotros comentando este número de Cutaway. Frank Gambale es un referente en cuanto a técnicas modernas de interpretación en la guitarra, no en vano al "Trueno de allá abajo" se le atribuye con todo merecimiento el desarrollo de la técnica del Sweep Picking, que si bien hubo alguna experiencia anterior es él quien la formaliza en sus trabajos de finales de los 80 y los 90. Era un de los grandes que nos faltaba y decidimos entrevistarle, repasamos su vida musical y sus experiencias en una interesante charla.

Toni Martínez "Waka" es uno de los jóvenes valores de la guitarra en nuestro país, muy activo en su canal YouTube, como siempre estamos atentos, también quisimos hablar con él y aquí está lo que nos contó.

En el apartado de los reviews vamos de lo más clásico a lo más moderno,

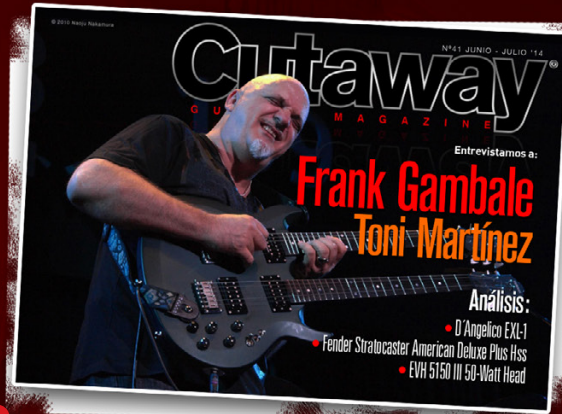
de una arch top D'Angelico a la nueva Fender Deluxe Plus Stratocaster, un avance en la tecnología como poco muy curioso, veremos como se adopta por los guitarristas.

Un ampli de mucha tralla el EVH 5150 III ocupa el apartado de la amplificación y a todo ello le sumamos las secciones habituales de Software Musical, Casi Famosos, Postales Eléctricas, Biblioteca Musical... Una potente sección de didáctica con nuestros maestros al frente, propone variados ejercicios en distintos estilos para que no te olvides de practicar.

Como siempre te recomiendo que hagas click en nuestros anunciantes porque siempre tienen propuestas interesantes que en nada envidian a las tiendas virtuales de otros países. Gracias por estar ahí.

José Manuel López - LOPI
 Director de Cutaway Guitar Magazine

Contenidos

GUITARRAS

04

DIDÁCTICA

24

D'Angelico EXL-1

Fen. Strat. American Deluxe Plus Hss

INFORMÁTICA MUSICAL

31

CineStrings

AMPLIFICADORES

11

BIBLIOTECA MUSICAL

32

EVH 5150 III 50-Watt Head

ENTREVISTAS

15

CASI FAMOSOS

33

Frank Gambale

Toni Martínez

POSTALES ELÉCTRICAS

34

Raúl Tamarit

Nota Legal: La empresa editora de Cutaway Guitar Magazine advierte que las opiniones y contenidos aquí expuestos son responsabilidad única y exclusivamente de sus autores.

VIE PEDALS

EFFECTOS ANALÓGICOS HECHOS A MANO EN ESPAÑA

NUEVOS MODELOS

Todos nuestros pedales son true bypass. Los circuitos y el cableado del pedal son montados 100% a mano. 2 años de garantía. Distribuido por EGM Estudio

D'Angelico EXL-1

UN NOMBRE LIGADO A LAS ARCH-TOP

Hablar de John D'Angelico es referirse tal vez al más famoso constructor de guitarras arch top, al menos es una referencia para los constructores. Nacido en New York en 1905 produjo durante toda su vida 1.164 instrumentos, hechos a mano. A su vez fue mentor de otros constructores igualmente excelentes artistas de la luthería como Jimmy Di Serio o Jimmy D'Aquisto. D'Angelico falleció en 1964 de un fallo cardiaco.

D'Angelico es sinónimo de una tradición legendaria, junto a Elmer Stromberg definieron la guitarra de jazz en las décadas de los años 30 y 40, siendo utilizadas por artistas como Billy Bauer, Chuck Wayne y Johnny Smith.

Ni que decir tiene que esos instrumentos, al menos los que han sobrevivido, son deseados por los coleccionistas y totalmente fuera de precio para el común de los mortales. Cabe destacar entre los modelos más deseados las Excel y las New Yorker, de estas últimas se

“Luce muy bonita y suena mejor. Una guitarra para bolos de jazz clásico difícil de mejorar y si además consideras el precio, ya es imbatible...”

construyeron exactamente 300 unidades, de alguna manera los buques insignia de la marca.

Tras el fallecimiento de D'Angelico, su último ayudante, Jimmy D'Aquisto, el único que trabajó en su tienda-taller, continuó reparando y construyendo guitarras hasta que decidió hacerlo bajo su propio nombre, lo que significó la retirada de D'Angelico como marca.

Tras diversos avatares, apariciones y desapariciones en 2011 la marca fue adquirida por el hombre de negocios y coleccionista John Ferolito, que asistido por grandes maestros constructores resucitó una nueva línea para D'Angelico con reissues de modelos clásicos y nuevos modelos contemporáneos de semi-hollows y solid bodys de fabricación asiática, además de una línea USA bajo la dirección del masterbuilder Gene Baker.

Aquí vamos a revisar dentro de la línea de fabricación coreana Standard Series, la D'Angelico EXL-1, basada en uno de los modelos más populares en los 50s, la Excel.

Construcción, pala, mástil

Lo primero que te llama la atención de la guitarra es su look, los acabados están muy cuidados al detalle. Ya va siendo algo habitual que muchas marcas de guitarras que fabrican en el sudeste asiático presenten instrumentos que tan solo hace unos años hubiéramos supuesto fabricados en otros lugares con mayor “caché”.

Tiene una apariencia lujosa, a pasar de su tamaño –obviamente no es una Telecaster- no resulta muy difícil adaptarte a ella, si por ejemplo estás acostumbrado a una guitarra tipo 335.

La pala tiene un tamaño considerable, posiblemente para equilibrar el balance en cuanto a peso de la guitarra y evitar cabeceos innecesarios, tiene una bonita ornamentación en madreperla en los logos de la marca y del modelo, así como en la tapa

protectora del alma, que representa el perfil de un rascacielos Art Decó. En cuanto a las clavijas de afinación lleva unas Grover Super Rotomatic en dorado, como el hardware de la guitarra. La cejuela es de hueso sintético.

El mástil es de arce de dos piezas con una lámina de nogal en el centro, su forma es en “C” suave, resulta cómodo al tacto y al movimiento. La longitud de escala es de 25.5”.

El diapason es de ébano y los marcadores de posición son bloques de madreperla y los trastes medium jumbo son 22.

Cuerpo, electrónica

Como hemos comentado la EXL-1 se trata de una arch top por lo que la tapa es arqueada, lógicamente es de laminado, una tapa tallada como las de los años 40 pondría el precio es un punto demasiado exclusivo y ese no es el mercado al que va esta D'Angelico. Eso es un hándicap relativo puesto que guitarras muy clásicas en el mundo del jazz como son las ES-175 de Gibson, con un sonido muy reconocible y estándar, también son laminadas. Bien, pues la tapa es de spruce (picea) mientras que los aros y el fondo son también de arce laminado. La forma es de single cutaway y el fondo es arqueado como la tapa. La talla de la guitarra es de 17” y otras 3” de profundidad.

El puente es de tipo flotante, la guitarra no tiene bloque central y no se podría atornillar

a la tapa con garantías, y de palorrosa teñido. El cordal, de dimensiones espectaculares es el D'Angelico Stairstep.

La guitarra lleva un golpeador de siete capas, donde van instalados los potenciómetros de volumen y tono, que sirven para controlar el sonido de este instrumento que viene dado por una pastilla flotante mini humbucker estilo "Johnny Smith" diseñada por Kent Armstrong. Como vemos todo nos remite a las épocas gloriosas de las arch top jazzeras.

Sonido y conclusiones

Sonando la guitarra despierta ese tipo de expresiones estilo "suena como un piano" y esa es la realidad. Obviamente no es una guitarra sonoramente versátil, sus registros están más que definidos, pero en el área sonora donde se ubica es totalmente eficaz.

Unas frecuencias perfectamente equilibradas -lo notas cuerda a cuerda- los graves para nada tapan a los medios y agudos, uno de los mayores riesgos de este tipo de guitarras, el descontrol de graves cuya bola puede con todo. Suena muy definida, redonda y dulce, tanto en fraseos como en pasajes melody-chords, donde puedes expresar los dos planos sonoros perfectamente, simplemente con el ataque. Puro jazz tradicional.

Toda una agradable sorpresa esta D'Angelico EXL-1, luce muy bonita y suena

mejor, dos características que no siempre coinciden en este tipo de instrumentos desgraciadamente. Una guitarra para bolos de jazz clásico difícil de mejorar y si además consideras el precio, ya es imbatible... y fabricada en Corea ¡Quién lo iba a pensar!

.....
José Manuel López

FIGHA TÉCNICA:

Fabricante: D'Angelico Guitars

Modelo: EXL-1

Tapa: Picea laminada

Aros: Arce laminado

Fondo: Arce laminado

Mástil: Arce

Diapasón: Ébano

Trastes: 22 trastes Medium

Cejuela: Hueso sintético

Puente: Palorrosa teñido

Hardware: Dorado

Clavijero: Grover Super Rotomatic

Pastillas: 1 x minihumbucker Kent Armstrong

Controles: 1x Volumen, 1 x Tono

Entrada de Jack: Frontal

Acabado: Natural

Guitarra cedida por: EGM Guitar Shop

Ramos Guitars & Basses Custom Shop

C/ Marquesa de Barberá, 47 local 7 • 08210 - Barberá del Vallés • BCN
Telf: 937 299 755 • info@ramosguitars.com • Skype: ramos_guitars

Fender Stratocaster American Deluxe Plus Hss

MIRANDO HACIA EL FUTURO

Este año del 60 Aniversario de la Fender Stratocaster, la compañía norteamericana mantiene una frenética actividad con el lanzamiento tanto de modelos relacionados con la celebración más clásicos o más contemporáneos, así como otras evoluciones de la guitarra madre con la mirada puesta en el futuro.

Esta última consideración implica una fuerte apuesta debido principalmente a que una gran parte de los guitarristas tienen o tenemos, una visión bastante inmovilista de lo que es la guitarra eléctrica, siendo muy complicado desmarcarse de ello incluso para las más grandes marcas que todos tenemos en mente, que han tenido experiencias en este sentido que han resultado poco exitosas.

A pesar de ello en Fender tienen una premisa bastante clara y con ella una fuerte apuesta, este es un mundo cambiante y vamos hacia el futuro. Para eso tres propuestas innovadoras salen al mercado con base Stratocaster: Deluxe Plus Top con conectividad iOs, Fishman Tripleplay y Deluxe Plus.

Vamos a revisar la Fender Stratocaster American Deluxe Plus, conocida popular-

mente como “la de las tarjetitas”, más adelante veremos el porqué de ello. La guitarra obedece a la necesidad que tienen algunos guitarristas de ciertas particularidades sonoras en su Strat, para ello se suelen realizar “mods” que mezclen las pastillas de forma no usual, que dividan las dobles, que inviertan la fase etc. etc. ¿Qué tal si consigues todo eso en un mismo instrumento y tan sólo en unos segundos? Veamos.

Construcción, pala, mástil

La guitarra viene con estuche forrado en vinilo negro y va acompañada por todo un kit de cuches: paño, correa, cable de jack, manual de usuario y un estuche adicional que guarda dos tarjetas adicionales que luego describiremos en que consiste.

Hemos de destacar en primer lugar que la proposición de innovación que se plasma en esta guitarra es algo serio, no hablamos de un juguete o un instrumento menor, estamos ante una Deluxe con lo que ello implica de especificaciones, acabados y materiales.

La unidad que tenemos a primera vista ya ofrece un look distintivo, con un acabado Mystic Black, que viene a ser un negro sparkle y da unos contrastes muy chulos con la luz. Pala clásica de Strat con acabado brillante en la parte frontal y clavijeros de bloqueo. La cejuela es de hueso sintético y mide 43 mm.

El mástil es de arce acabado en poliuretano satin y con un perfil “C” Modern. Sobre él, un diapasón de palorrosa de radio compuesto 9.5”-14”. Monta 22 trastes Medium Jumbo y un

sistema de doble alma Bi-Flex. Los inlays son puntos blancos para contrastar sobre el palorrosa del diapasón y el mástil va unido al cuerpo a través de un neckplate de cuatro tornillos.

Este grupo de especificaciones ya nos viene anticipando que estamos hablando de una Stratocaster de corte moderno. Resulta ligera y cómoda.

Cuerpo, electrónica

El cuerpo es de aliso, forma de Stratocaster, acabado en poliuretano gloss. Lleva un protector de tres capas mint green y tanto los botones de los potenciómetros como de del interruptor son de blanco envejecido. Todo el hardware de la guitarra es cromado y eso incluye la entrada de jack frontal y el puente con trémolo sincronizado de seis selletas estilo vintage.

La guitarra monta tres pastillas, en posición de mástil y central, unas Strat Noiseless N3 y para el puente dispone de una Twin Head Humbucking, las combinaciones de ellas se obtienen con las cinco posiciones clásicas de una Stratocaster.

En la parte posterior del cuerpo nos encontramos con una cavidad extra, protegida por una placa con bisagras, en la que se aloja la innovación a nivel de electrónica que presenta la American Deluxe Plus. Ya comentamos antes que este tipo de propuestas que buscan un avance en el aspecto que sea, no siempre son recibidas con amplitud de criterio y hablamos con conocimiento de causa, - en la redacción de Cutaway hay compañeros que

usan "teléfono a válvulas" - pero no por ello dejan de ser al menos interesantes, veamos como funciona.

La cavidad aloja una tarjeta que gestiona una configuración de sonidos, esta viene rotulada como STANDARD y con ella activa la guitarra responde como lo haría una HSS convencional. Hasta aquí todo es lo habitual, sin embargo esa tarjeta se puede sustituir y cambiar sin ningún tipo de dificultad, la sacas y pones otra de las dos que acompañan a la guitarra. Estas otras opciones vienen rotuladas como CUTTER y en este caso recorta las frecuencias agudas y las graves, dándole un carácter más medioso a los sonidos resultantes y una tercera opción en forma de tarjeta esta vez rotulada como SPLITTER, divide la pastilla doble dejándola en formato single coil.

Estas opciones que aumentan la versatilidad sonora de la guitarra, se realizan en segundos y sin ser necesario ningún tipo de intervención sobre la guitarra que no sea dedicarle unos segundos a cambiar la tarjeta.

Conclusiones

En la Fender siguen realizando modelos y réplicas vintage y así consta en su catálogo, también modelos de corte mucho más contemporáneo y actual y además en este año del 60 Aniversario de la Stratocaster, dan un paso al frente presentando guitarras con apli-

caciones tecnológicas que nos acercan al futuro. Esto no va a ser entendido por todos los guitarristas y la eficacia de estas guitarras será la que permita ganarse un lugar en el mercado. Nosotros estaremos observando su consolidación ¿Qué quieres saber como suena? ¿Cómo funciona? Lo mejor es que vayas a probarla a una tienda, mientras tanto le puedes echar un vistazo a [este video](#). ■

José Manuel López

FICHA TÉCNICA:

Fabricante: Fender

Modelo: Stratocaster American Deluxe Plus

Cuerpo: Aliso

Mástil: Arce, perfil en "C" Modern

Diapasón: Palorrosa

Trastes: 22 Medium Jumbo

Cejuela: Hueso sintético

Puente: Trémolo sincronizado de 6 selletas estilo vintage.

Hardware: Cromado

Clavijero: De bloqueo Deluxe

Pastillas: 2 x single coil N3 Noiseless y Twin Head Humbucker

Controles: 1 x Volumen / 2 x Tono

Entrada de Jack: Frontal

Acabado: Poliuretano en Mystic Black

NUEVO
'68 CUSTOM
AMPLIFICADORES

Fender

AMPLIFICADORES
PRINCETON® REVERB, TWIN
REVERB® Y DELUXE REVERB®
PURO ROCK 'N' ROLL

[fender.com/68-custom](https://www.fender.com/68-custom)

FACEBOOK.COM/FENDERIBERICA

EVH 5150 III

50-Watt Head

BUENO PARA EDDIE, BUENO PARA TI

A grosso modo y simplificando, podríamos dividir el mundo de la amplificación de guitarra en dos grandes sectores, uno estaría compuesto por amplis que basan su enfoque en lograr tono, son generalmente mono canales y con pocos controles, onda plug and play y en el otro bloque se encontrarían los que ponen su atención en lograr sonidos de alta ganancia y en las sonoridades de tránsito hacia ella.

Partiendo de esta reflexión algo simple, con el amplificador que vamos a visitar aquí nos ubicaríamos en la parte del high-gain sin ningún género de dudas. El bicho en cuestión es el EVH 5150 III de 50 vatios.

Par ponernos en situación debemos comentar que las letras EVH son las iniciales de Eddie Van Halen, guitarrista sobradamente conocido por todos y que posiblemente haya sido después de Jimi Hendrix, el ejecutante

que haya dado un paso adelante en el concepto de tocar la guitarra, implementando nuevas técnicas y una forma de tocar verdaderamente nueva o al menos diferente allá por los 80 y lo decimos sin ánimo de exagerar, con la perspectiva de análisis que nos da el tiempo. Después llegarían Satriani, Malmsteen o Vai, pero esa es ya otra historia.

Lo que es cierto es que para el tipo de música rock que hace Van Halen es necesario un ampli que te lleve la señal a terrenos verda-

“Nos hemos encontrado con un amplificador de sala pequeña y es perfecto para grabar y estudio.”

deramente cañeros, Eddie siempre puso su mirada en los 5150 de 100 vatios, ya que fue él junto con Peavey, quien diseñó el amplificador que se produjo desde 1991 hasta el año 2004 donde finalizó la colaboración, quedándose Van Halen con el nombre 5150 y fabricándolos desde entonces bajo la marca propia EVH. Diremos como anécdota que 5150 es el título del séptimo álbum de estudio de Van Halen, primero con Sammy Hagar, y hace referencia a un código usado por la policía en California para referirse a una persona con daños mentales.

Construcción

El EVH 5150 III lo encontramos en formato combo y en cabezal, aquí vamos a ver el cabezal. El modelo es un amplificador todo a válvulas que viene en una carcasa de chapa

de abedul, se ve sólido y va forrado en vinilo blanco (está disponible en otros acabados). Lleva cantoneras en negro para protegerlo de los golpes, un asa en la parte superior para el transporte y un sistema que lo complementa con un cabinet EVH 5150 2 x 12 que fija el cabezal a la pantalla.

La parte frontal lleva una rejilla metálica con decoraciones que simbolizan el striped

de la guitarra de Eddie Van Halen, sobre ella chapitas con el logo de la marca y el modelo. Sobre un panel blanco se encuentran los botones y switches para manejar este cabezal.

Canales y controles

Panel frontal

El amplificador es una unidad de tres canales. Después de la toma de jack, vienen los

botones que nos encontramos en el frontal y que son tipo “pata de pollo” en blanco, y van de izquierda a derecha, GAIN, que controla la ganancia del previo, LOW, MID y HIGH actúan como set de ecualización y VOLUMEN que controla la ganancia post-previo. Todo ello es compartido por los canales primero y segundo. Un pequeño interruptor a su lado conecta el canal uno o el canal dos, piloto verde o piloto azul respectivamente, con cada pulsación. Le siguen los controles para el canal tres que son cinco pots en el mismo orden que para el canal uno/dos. En último lugar un control de frecuencias súper agudas, PRESENCE, que actúa sobre los tres canales.

Panel trasero

En la parte posterior encontramos de izquierda a derecha, la entrada de corriente, los interruptores de power y de standby, conexiones para auriculares y un midi in, la entrada para la pedalera puesto que la unidad viene con un footswitch de cuatro botones que permite seleccionar cualquiera de los tres canales así como el loop de efectos. A su

lado se halla la entrada y la salida a la unidad de efectos y un potenciómetro RESONANCE, que ajusta las frecuencias bajas de la etapa de potencia. Un switch tipo cuchillo de tres posiciones elige la impedancia de salida del amplificador (4, 8 ó 16 ohmios) para adaptarlo a la carga del altavoz, por último la salida SPEAKER OUTPUTS permite conectar el cabezal a diferentes recintos acústicos.

Características principales y sonido

Como hemos comentado el amplificador fue diseñado basándose en las especificaciones de Eddie Van Halen y está pensado para llevar la señal desde un limpio hasta una alta ganancia. Las válvulas que utiliza son 7 x JJ ECC83 (12AX7) en el previo y 2 JJ 6L6 de potencia.

El ampli en el canal limpio suena despejado, no es un limpio Fender, como dicen los americanos es un "limpio con pelo" que sirve de inicio al sonido ya roto que nos propone el segundo canal, aquí aunque no llega a la ganancia extrema donde llegará después, ya no es un simple crunchy, la verdad es que ya mete tralla. No amortigua la respuesta dinámica, está bien balanceado y está anticipando la pegada de su compañero high gain del tercer canal, que ya te mueve los pantalones cuando lo aprietas, está bien conseguida la alta ganancia sin ruidos, sin bola de graves y

sin problemas de microfónica. Ya puedes tocar metal o a cualquiera de sus variantes más extremas porque no te vas a quedar ni de lejos corto con sus 50 vatios.

La verdad es que hay pocas unidades para España del amplificador y no es sencillo de conseguir. Y es que cuando tienes un cabezal rock, de tres canales con la versatilidad propia que implica, con un gran look, un gran sonido de alta ganancia y que no supera los mil euros...yo no lo dejaría escapar sin probarlo al menos. ■

José Manuel López

FICHA TÉCNICA:

Fabricante: EVH

Modelo: 5150 III

Formato: Cabezal a válvulas

Potencia: 50vatios

Canales: Clean, Crunch y Lead

Válvulas: Previo: 7 x JJ ECC 83

Potencia: 2 x JJ 6L6

Características: Loop de efectos, salida de auriculares, salida de línea, conexión midi, pedalera de cuatro botones incluida

Dimensiones en cm: 21,6" Al x 50,8" An x 30,5" Fnd

Peso: 15,9 kg

Cedido por: Valencia Musical

MATT SCHOFIELD

curt
mangan[®]
FUSION MATCHED[®] STRINGS

Real Strings. Real Tone. Real Players

www.egmguitarshop.com

Godin
GUITARS
rethink your tone

BACKLINE IMPORT S.A.

C/ Can Poble, 8 - Pl. Can Roqueta
08202 Sabadell (Barcelona)
Tel.: 937480161 - Fax: 937487000

www.backline.es

[f / BacklineImport](https://www.facebook.com/BacklineImport)

[t / BacklineImport](https://www.twitter.com/BacklineImport)

[You Tube / BacklineImport](https://www.youtube.com/BacklineImport)

Frank Gambale

UNA LEYENDA DE LA GUITARRA

“Thunder from Down Under” así se conocía a Frank Gambale al llegar a Estados Unidos, por su origen australiano. Un tipo a quien su familia le regaló una L Series a los 13 años y que ya era premonitorio de lo que iba a ser su rol en la guitarra desde los 80.

Creador del sweep picking y un gran técnico tocando la guitarra, no sólo se considera un buen ejecutor sino un gran docente y un espíritu libre, un artista creador. Queríamos hablar con él y esto fue lo que nos contó.

¿Cómo fueron tus inicios en la guitarra? ¿Tenías antecedentes musicales en tu familia?

R: Tenía seis años de edad y dos hermanos mayores que tocaban la guitarra, yo sólo quería ser como ellos, hacer lo mismo que ellos estaban haciendo.

¿Recuerdas cual fue tu primera guitarra? ¿La conservas?

R: La primera era una guitarra clásica barata, costaba alrededor de 20 dólares, la primera guitarra ya “de verdad” fue una Stratocaster blanca serie L que me regaló la familia por mi 13 cumpleaños

Llegas a USA en 1982 ¿Recuerdas como era la escena entonces?

R: Quería estar más cerca de toda la música que amaba y toda esa música se estaba realizando en Los Ángeles y en Hollywood, así que simplemente tenía que ir allí. El GIT (Guitar

Institute Technology) fue una manera de permanecer durante un período de tiempo prolongado. Contactar con profesores y alumnos y crear una red de contactos y trabajo.

¿Cómo te definirías como guitarrista?

R: Siempre me defino a mi mismo como músico y artista antes que como guitarrista. No me gustan mucho las etiquetas. Puedo tocar la mayoría de estilos y de hecho lo he vivido de esa manera durante años, así que no me gusta mucho la etiqueta de guitarrista de fusion o guitarrista de jazz...prefiero que sean otros los que definan que hago o que es lo que soy. Soy un libre pensador y un artista que no se pone limitaciones y trata de no encasillarse.

¿Qué papel ha jugado en el desarrollo de los guitarristas escuelas como el GIT o LAMA?

¿Han influido en nuevas generaciones?

R: Creo que las escuelas de música son importantes. Te encuentras con un montón de gente que piensa como tú y comparte los mismos sueños y deseos. Muchos grupos y colaboraciones se gestan en las escuelas. Eso lo sé, podría dibujar una línea recta entre mi trabajo en el GIT y Chick Corea. Así que sí, las escuelas son grandes, pero lo importante es lo que te trabajas en ellas. Yo estuve una cantidad loca de horas practicando y tocando cuando estaba en la escuela de música.

Eres uno de los máximos exponentes de una buena técnica, incluso del desarrollo de técnicas como el "sweep picking" ¿Ha llegado la técnica en la guitarra al máximo?

R: No cabe duda de que mi trabajo con el sweep picking lo estableció como una técnica concreta. Lo pude elevar a lo que es hoy en día. Escribí el primer libro y grabé el primer video al respecto en los años 80. Antes un par de personas podían haber tocado un

lick o dos pero nada que ver con lo que hice después. Ahora es una técnica aceptada en el léxico de la guitarra, de la misma manera que se reivindica para Eddie Van Halen la técnica del tapping, el sweep picking se deriva de mis obras originales.

Recientemente acabo de completar un nuevo libro, que será en formato video para mi próxima escuela de guitarra online, trata sobre todos los descubrimientos que he ido ha-

ciendo desde que saqué mi libro y video por los años 80 hasta la actualidad.

Si te doy a elegir ¿qué prefieres un buen sonido o una buena melodía?

R: ¿Por qué elegir, un buen sonido y una buena melodía? ¡Por supuesto!

¿Cómo es para ti el proceso compositivo? ¿De que partes...una melodía, un riff...?

R: No hay una manera, una sola fórmula. Me gustaría decir que es mucho más trabajo de lo que la gente se piensa llegar a hacer una buena canción, sobre todo algo original, algo que no hayas oído antes. Cuando escribo me siento en el piano, con las guitarras, conecto todo el equipo, enciendo el Pro Tools, los ordenadores, los sintetizadores...y eso es sólo el principio. Encontrar un ritmo, una progresión de acordes, tararear una melodía, encontrar un riff, una línea de bajo... ¡lo que sea!

Para ser creativo hay que currárselo. Es como una improvisación espontánea hasta que encuentras algo que te llama la atención y piensas: "Hey, esto mola, puedo llegar a algo bueno desde aquí..."

Has girado con Chick Corea, participaste en grabaciones nominadas y ganadora de Grammy ¿Qué recuerdas de aquellas primeras giras?

R: Por supuesto que lo recuerdo. Mi tiempo con Chick siempre ha sido genial. Viajamos por todo el mundo, tocamos en grandes escenarios enfrente de mucha gente toda esa música maravillosa. No hay nada mejor que eso, se ve todo genial desde allí.

Has tenido una importante relación con la didáctica musical, has ayudado a muchísimos guitarristas con tus DVDs y masterclasses pero ¿Qué te aporta a ti personalmente?

R: Me encanta ver como se enciende la bombilla en la cabeza de la gente cuando comprenden o descubren algo. El conocimiento enriquece la interpretación de la música, nos hace mejores músicos. Estoy creando una escuela de música online, no sólo para guitarristas, pero el enfoque si que será principalmente para guitarristas. Acabo de completar 12 horas de video lecciones para lo que será el primer curso, que es un curso de Blues. Se inicia desde el principio y progresa de manera lógica y poco a poco cubriendo todos los aspectos del Blues. He elegido el Blues de inicio porque creo que es esencial estudiar blues para un guitarrista. Es ahí donde se aprende a expresar con la guitarra, hablar, gritar, llorar a través de ella.

Ahí se comprende lo que se puede expresar a través de los dedos. Cuando esté listo lo anunciaré desde mi web www.FrankGamble.com y desde mi Facebook.

A la hora de abordar un solo ¿Qué tienes en mente...los cambios, la melodía...?

R: Por supuesto es necesario conocer y entender todos los parámetros técnicos, el tempo, los acordes, la armonía, las escalas a utilizar, el número de compases etc. Después de esa experiencia, viene la emoción, el feel y la expresión. Un solo debe adaptarse a la música, a la canción. La madurez también es un factor importante.

¿Cuál es tu formación favorita para tocar? ¿En trío? ¿En un grupo mayor...?

R: Me gusta todo. Diferentes formaciones requieren diferentes cosas pero todas me enriquecen como intérprete. El trío es posiblemente la más difícil, la más exigente, porque la guitarra debe de explicar la armonía y la melodía a la vez, es el trabajo más duro. Unos arreglos inteligentes para que el bajo suene de forma creativa e imaginativa y se enrolle con la melodía es esencial en el formato trío. Un cuarteto con un teclista u otro guitarrista lo facilita mucho porque la armonía queda cubierta por otro instrumento que genera acordes y la guitarra puede centrarse en la melodía.

Has sido y eres una gran influencia para miles de guitarristas ¿Cómo te hace sentir eso?

R: ¡Me hace sentir bien! Cuando empezaba en esto quería ser el mejor guitarrista que pu-

diera llegar a ser. Mi enfoque no ha cambiado. Sólo quiero hacer la mejor música y tocar la guitarra al nivel más alto que pueda llegar, si por el camino además le gusta a los fans, entonces ya es el paraíso.

Hablemos de guitarras, ahora estás con Carvin ¿Qué nos puedes contar de tu Signature?

R: Es una guitarra hermosa, absolutamente impecable. Carvin tiene máquinas que trabajan con una precisión técnica de 1/100 de un cabello humano. Son luthieres con mucha experiencia y los resultados hablan por sí mismos, es imposible hacer una guitarra mejor. Todo el material empleado es del más alto nivel. Lo que es realmente sorprendente de Carvin es que al vender directamente al público, sin intermediarios, los precios son increíblemente bajos. Esta misma guitarra construida por Gibson o PRS estaría en un rango de precios entre 5.000 y 10.000 dólares, mi Carvin se vende por 2.000. Pero hay más, existen hasta 50.000 combinaciones posibles de maderas, pastillas, potes, trastes, radios de mástil, clavijeros, colores, acabados, inlays etc. puedes elegir la combinación que quieras y te lo construyen todo bajo tus especificaciones. ¡Inténtalo con Gibson o PRS!

Carvin se está convirtiendo en uno de los mejores fabricantes del mundo, la gente em-

pieza a tomar conciencia de donde gastar su dinero, lo que le van a dar en Carvin comparándolo con lo que le van a dar en cualquier otro sitio.

Me encanta también el hecho de que tienen un hombre, Mark Keisel, hijo del fundador de Carvin que es el diseñador de la guitarra. He trabajado con él y no con un comité como pasa en otras compañías con las que he tenido experiencias anteriormente. Yamaha por ejemplo, ¿pueden tardar un año en obtener la aprobación para cambiar un cm de sitio el potenciómetro de volumen! ¿Quién tiene tiempo para eso? A Mark le digo: ¿Podemos mover el pote de sitio? Él dice: "Sí" "¿Podemos subir un poco las clavijas de afinación?" el dice: "No, demasiada reprogramación del router y el resultado no será mejor de todos modos". Me encanta. Son una empresa familiar de grandes personas, en la vida no es todo el producto, también es importante la gente que lo representa.

¿Te gustan los instrumentos vintage?

R: Si pero no todos, sólo los buenos. El hecho de que una guitarra sea de época o tenga una cierta edad, no quiere decir que sea una gran guitarra. De hecho hay que tener mucho cuidado ahí afuera con la compra de instrumentos vintage, hay un montón de limones que quieren pasar por gemas.

“No te centres en ser una estrella, si tocas bien, las oportunidades llegarán..”

También estás con DV Mark ¿Cómo es tu relación con la marca? ¿Participaste en el desarrollo de tu ampli signature?

R: Tengo una amp/preamp signature que saldrá el próximo mes o por ahí, se llama AMPLI-TUDE. Es impresionante. Tiene una cara digital y un previo analógico, incorpora efectos y por supuesto es midi. Suena increíble, realmente puedo crear cualquier sonido. Me gusta tener todo en uno, muy manejable, ocupa dos espacios de rack. Ha llevado dos años de trabajo conseguir el AMPLI-TUDE exacto como lo quería, el nombre es derivado de "Amplifier + Attitude = AMPLI-TUDE".

También tengo un cabinet signature, y un pedal de distorsión viene de camino en DV Mark. Me encanta la compañía y me encanta su propietario Marco DeVirgiliis, es un tipo genial con una gran visión de futuro en la amplificación de guitarra y de bajo. Ha sido una colaboración maravillosa, como dije antes, para mi es tan importante la gente que hay detrás del producto como el producto en sí mismo.

Pronto los tendrás disponibles para hacer un review en tu revista.

¿Cómo es un día para ti cuando no estás de gira?

R: Tengo una esposa guapísima y una hija de cuatro años y medio que son la luz de mi vida,

mi inspiración, lo hago todo por ellas con todo mi corazón.

En un día normal en casa, iré a clase de yoga, pasearé, haré ejercicio, montaré en bicicleta, compondré, grabaré música, tal vez un video, escribiré...ya sabes, lo de siempre (risas)

¿Qué recomendarías a los lectores de Cutaway Guitar Magazine que se inician en la guitarra?

R: Enfócate en ser un gran guitarrista. Estudia música, aprende a leer y a escribir música, estudia diferentes estilos. Mantén tu mente abierta ante todas las posibilidades, se puntual, dúchate, ten un buen equipo que funcione correctamente y suene bien...estas son algu-

nas cosas...no te centres en ser una estrella, si tocas bien, las oportunidades llegarán.

¿Qué planes tienes a corto plazo?

R: Mi principal objetivo es poner en marcha mi escuela de música online, voy a lanzar en breve el mejor curso de blues que se puede conseguir. Le seguirán cursos de Sweep Picking, Teoría, Composición, Modos, Construcción de Acordes, Análisis de Progresiones de Acordes, etc. etc. Además estoy en el proceso de componer para el segundo álbum de Soulmine y valorando la posibilidad de hacer mi primer disco de Blues... ■

José Manuel López

THE SCREAM INTENSIFIES!

TS808DX Tube Screamer + Booster

Toni Martínez “Waka”

UNA REALIDAD CON MUCHO FUTURO

No paran de surgir nuevos valores guitarrísticos en nuestro país, algunos de ellos como consecuencia de las nuevas plataformas como YouTube han conseguido llegar a miles de fans.

En ese caso se encuentra Toni Martínez “Waka”. Nos apetecía charlar con él y que nos contara su trayectoria, su día a día y todo lo relacionado con la guitarra. Aquí está.

¿Cómo comenzaste en la música? ¿Tienes antecedentes familiares?

R: Pues empecé muy pequeño. A los 4 o 5 años vino una profesora de piano a vivir a nuestro edificio. Nosotros la oíamos desde nuestro piso y al final mis padres me acabaron apuntando a clases y desde ahí nunca pare. Mi bisabuelo era un concertista de guitarra muy reconocido, aunque yo no lo llegué a conocer.

¿Tienes formación reglada, eres autodidacta...?

R: Termine grado medio de piano en el conservatorio de Palma de Mallorca y después

me desplace a Barcelona para estudiar en el Aula, que es parte del Liceo. Aunque a mí lo que me interesaba era aprender lo máximo posible de profesores como Miguel Pino o el Gnaboss, nunca me interesó tener un papel donde ponga que soy guitarrista. En verdad nunca termine mis estudios “oficiales” de música moderna. A partir de ahí he ido a clases con diversos profesores como Javier Sánchez o Tom Quayle.

¿Cómo recuerdas tus primeros años de estudio, de práctica?

R: Al principio me pasaba tocando la guitarra todo el día. Cuando estaba en Barcelona recuerdo muchas noches quedarme dormido con la guitarra en la cama y levantarme y ponerme a tocar otra vez. Todo era tocar,

tocar y tocar. Es cierto que nunca tuve una rutina clara como muchos de mis compañeros, nunca he visto la práctica como una obligación. Creo que por eso nunca me he cansado de la guitarra.

Cítanos algunos de tus guitarristas favoritos o que consideres que te hayan influido...

R: Al principio muchos guitarristas de blues o rock que escuchaba mi padre como Eric Clapton, Angus Young etc. Después Steve Vai o Petrucci en el apartado más técnico han sido muy importantes para mí. Hoy en día escucho guitarristas mucho más modernos y menos conocidos como Tom Quayle, Andy Wood, Jack Gardiner o Martin Miller que han cambiado literalmente mi forma de tocar.

¿Qué papel ha jugado plataformas como YouTube o Facebook en darte a conocer como guitarrista?

R: La más importante diría yo. La verdad es que si no hubiera abierto un canal de YouTube no sé donde habría acabado ya que todos los trabajos y contactos importantes de mi carrera los he hecho a partir de ahí. Es curioso como a veces voy a conciertos en Madrid y alguien me para y me dice "ah tu eres el guitarrista de YouTube". Hace poco hasta firmé una guitarra [risas] ¡y todo por YouTube!

Háblanos de tus guitarras... ¿Con qué tocas ahora mismo?

R: Ahora mismo toco con guitarras Suhr. Tengo una Modern y dos Classic. Estuve mucho tiempo hablando con los chicos de Suhr sobre mástiles etc. y en la fábrica pude probar todo tipo y ahora todas mis guitarras llevan el mismo mástil: Modern Elliptical 800 - 850 y radio 16 con trastes jumbo. De momento es lo más cómodo para mis manos, que por cierto, ¡son muy pequeñas!

¿Cuál fue tu primera guitarra ¿La conservas?

R: Mi primera guitarra fue una vieja Yamaha acústica que perteneció a mi padre. La verdad es que sonaba bastante bien, de eléctricas

una Yamaha de las baratas y un ampli pequeño Fender.

¿Qué necesitas que reúna una guitarra para poder estar a gusto con ella?

R: Principalmente que se pueda ajustar bien. Hasta hace poco tocaba con una Telecaster Richie Kotzen que tenía un mástil enorme, pero al final me acostumbre a él y luego todo me parecía pequeño. Mientras pueda tener una acción más o menos baja, me las apaño.

Cuéntanos cual es tu backline de directo a nivel amplis, pedales...

R: Pues ahora mismo estoy tocando casi todos mis directos con un Axe Fx II directamente a línea, lo sé, me he pasado al lado oscuro. La verdad es que estoy súper contento con él y para grabar en casa no conozco nada que lo supere. Sino, lo que hago es tocar con amplis que sean monocal o que tenga un buen canal más o menos limpio, y pedales. Suelo llevar el Wampler Dual Fussion por ser muy versátil, un Strymon Timeline, un Wampler Ego Compressor, Wampler Velvet Fuzz y un MXR Phase 90 que nunca ha salido de la pedalera.

Estás relacionado con la docencia ¿Qué nos puedes contar al respecto de ello?

Siempre me ha gustado dar clases. Llevo dando clases un montón de años. La verdad

es que aprendes muchísimo dando clases de tu forma de tocar, porque tienes que analizar porque haces las cosas de una forma y no de otra y ser capaz de que la otra persona lo entienda. Creo que he mejorado mucho mi técnica y fraseo gracias a las lecciones. Últimamente estoy dando muchas clases por Skype también que es algo nuevo para mi y la verdad es que va mucho mejor de lo que esperaba, aparte de que puedes dar clases a cualquier persona que tenga una webcam y conexión decente, ¡ya no hay límites!

¿Como ves el panorama actual al respecto de la música instrumental de guitarra eléctrica... pasaron los tiempos de Satriani, Vai... toda esa onda?

R: Creo que no pasaron sino que evolucionaron. Hoy en día parece estar muy de moda el fusion, todos los guitarristas jóvenes quieren tocar fusion, ser el nuevo Greg Howe por decirlo de alguna forma. Nosotros crecimos sin YouTube, sin dvds etc. y hoy en día todos mis alumnos de menos de 20 años conocen a guitarristas que de otra forma sería imposible conocer y aprenden de ellos, sus licks, sus ideas, etc. Es por eso que quizá no hay nadie que sea tan grande como Vai o Satriani sino un montón de gente igual de buena, pero que no llega a ser tan conocida porque es que hay tanta, que es imposible. Lo cual me alegra porque sino no estaría haciendo esta entrevista (risas).

Recientemente hiciste un tour por España realizando demos para Filling Distribution, en concreto con Wampler Pedals ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia?

R: ¡Fue genial! No esperaba que fuera a venir tanta gente a los clinics y eso te da fuerzas para seguir adelante y ver que hay que seguir luchando por lo que quieres hacer, que en mi caso, es vivir de la guitarra. Toda la gente de las tiendas se portó genial conmigo y me

trataron muy bien, no me faltó de nada. También fue muy interesante para mí ver toda la gente detrás de los números. Tengo muchas visitas en YouTube, Facebook etc. pero tener a la gente ahí en persona, es completamente diferente y me hizo mucha ilusión verlo y poder hablar cara a cara con gente que sigue mis videos.

Eres joven... ¿Cómo te ves dentro de diez años en este negocio?

R: Pues la verdad es que no me importa si sigo viviendo de tocar la guitarra que en este país no es nada sencillo. Si me va como hasta ahora, no me podré quejar. He pensado muchas veces en mudarme a Los Ángeles. Conozco bastante gente ahí y tengo varios contactos, pero la verdad es que en España se vive muy bien, tengo cerca a mi familia y amigos y también valoro mucho eso. ¡Quizá algún día!

¿Mantienes alguna rutina de estudio de práctica?

R: Como he dicho antes, ¡ninguna! Intento tocar todo lo que puedo durante el día, que entre demos, videos, clases, ensayos y conciertos no es mucho, pero intento tocar todo lo que puedo. Si encima de esas pocas horas tuviera que decir, venga hoy me voy a poner a hacer arpeggios una hora y luego.... ¡qué va!, no podría. Intento usar escalas que uso me-

nos o cosas así pero siempre musicalmente y cuando me canso paso a otra cosa, siempre he funcionado así.

Estás preparando gira con Marta Sánchez ¿Cómo está siendo el proceso?

R: Fue duro la verdad, muchas horas de ensayo, pero creo que esta nueva gira no va a dejar a nadie indiferente. Lo están montando con un concepto muy yankee, todos los temas tienen un giro muy moderno, algo de electrónica, luces, audiovisuales, etc. Creo que va a ser toda una experiencia, y la banda encima suena de muerte.

¿Cuáles son tus planes a corto plazo?

R: Pues me gustaría terminar mi web de una vez por todas. La tengo a medio hacer desde hace tiempo porque quiero vender mis clases ahí, pequeños paquetes quizás de 30 minutos a un precio muy competitivo pero no encuentro tiempo para acabar de maquetar los videos y hacerlos bien.

Por otra parte tengo ya montado lo que va a ser mi primera banda como cantante y guitarrista y es algo que me hace muchísima ilusión porque lo llevaba pensando desde hace muchos años. Espero que nos veamos pronto en los bares. ■

.....
José Manuel López

Toca un Blues Menor

TUS PRIMEROS PASOS

En los estudios de música moderna y en lo que a nosotros en particular nos incumbe que es la guitarra eléctrica, se hace mucho hincapié en el conocimiento de la estructura general del Blues, género imprescindible para entender nuestro instrumento. Aún así en ocasiones se estimula mucho el trabajo sobre el Blues mayor o Blues Dominante, de modo que el patrón de Blues Menor, a veces debido a la gran cantidad de conceptos que hay que aprender inicialmente, queda ligeramente relegado en un segundo plano. Hoy vamos a ver las bases armónicas del género para estabilizar los conceptos globales a los que os iniciáis.

El Blues es fundamental para entender el desarrollo de la música moderna, desde los inicios del Jazz hasta el Rock'n'roll. Por éste motivo cualquier instrumentista de hoy ha pasado en algún momento de su carrera por el aprendizaje de este género. Los dos conceptos más globales que podríamos comentar del estilo son los acordes utilizados y el número de compases. En cuanto al primer aspecto, el Blues más esencial se construye con tres acordes, comprendidos en

los grados I, IV y V de la escala. En un Blues mayor estándar, se utilizan además con la forma de acorde 7^a. Para los que estéis en un punto más de iniciación en aspecto de armonía, tenéis que saber que un acorde 7^a es un acorde mayor, donde además le añadimos la séptima menor.

Si analizamos el número de compases, es ya sabido por muchos de vosotros que el Blues presenta una estructura de 12, con una primera sección de cuatro acordes que sue-

len ser la tónica (con la posibilidad de sustituir el grado I por el IV en el segundo compás) y un Turnaround que nos encamina hacia la resolución en los últimos compases. Vamos a ver un pequeño ejemplo de distribución del Blues dominante más elemental.

I7	I7	I7	I7
IV7	IV7	I7	I7
V7	IV7	I7	V7

A continuación un Blues estándar con la variación en el segundo compás.

I7	IV7	I7	I7
IV7	IV7	I7	I7
V7	IV7	I7	V7

Como nota aclaratoria para los que no estáis acostumbrados a trabajar con los grados de la escala, adjunto un pequeño ejemplo en

Do para entender que nota corresponde a cada uno de ellos.

1	2	3	4	5	6	7
C	D	E	F	G	A	B

Una vez repasada la estructura de un Blues Dominante, vamos a ver a grandes rasgos en que consiste un Blues Menor y como se formula. A nivel de compases y grados, el mas elemental aparece con los mismos I, IV y V, pero esta vez los grados I y IV los tocaremos en forma de acorde menor. Además como podéis ver en el décimo compás no aparece el IV, si no que continua con el V7.

Im7	Im7	Im7	Im7
IVm7	IVm7	Im7	Im7
V7	V7	Im7	V7

Otra de las características típicas del Blues Menor es la aparición del bVI7 en el compás número 9.

Im7	Im7	Im7	Im7
IVm7	IVm7	Im7	Im7
bVI7	V7	Im7	V7

Una vez vistos los acordes necesarios para construirlo, ya solo nos queda hablar de la improvisación. Para que os suene de una forma natural y rápida, podéis tocar la escala Menor Pentatónica correspondiente a la tonalidad del tema. Uno de los vicios principales que nos encontramos habitualmente los guitarristas es el exceso de notas. Os recomiendo que en un principio no os preocupéis por tocar todas las notas disponibles en una posición del mástil, sino que os centréis en conseguir una buena ejecución con menos elementos y mas coherencia rítmica y melódica. Otra opción de improvisación para los que tengáis un conocimiento mas sólido del mástil es la de utilizar notas del arpeggio correspondiente al acorde que esté sonando en el momento de lanzar la melodía. Si conseguís combinar de una manera natural la Escala Pentatónica y los arpeggios, seguro que dotaréis de matices interesantes vuestras composiciones.

Me gustaría insistir en que conseguir que una frase suene musical y con sentido muchas veces resulta más difícil que tocar un número determinado de notas a un tiempo

elevado. Os aconsejaría tocar frases cortas y muy resolutivas, que tengan sensación de desarrollo y con sentido de la dinámica. También es altamente aconsejable pensar que es lo que vamos a tocar antes de atacar las cuerdas, además de cantar la improvisación también previamente a la frase. Esto nos ayudará a dar un punto más de efectividad a la línea de improvisación.

En los ejemplos que hemos visto hoy he expuesto las progresiones de acordes más básicas y fundamentales para entender el funcionamiento de un Blues. Por supuesto a partir de éstas se generan multitud de derivaciones armónicas también la mar de comunes, ya sea aplicando tensiones en los mismos, añadir II relativos, o sustituir grados, en resumen recursos que hacen que el tema tome otra dirección ligeramente mas abierta. Espero que los que estéis iniciados os haya sido útil como repaso y a los guitarristas en fase primeriza os haya podido clarificar algunos conceptos. De todos modos una vez entendido el proceso, os animo a que exploréis distintas formas ya que el trabajo con el Blues os ayudará en el desarrollo como músicos de un modo global, además de entender los orígenes de buena parte de la creación actual. ■

Albert Comerma

CUB

La nueva línea todo válvulas CUB hunde sus raíces de forma sincera en los primeros comienzos de la amplificación de válvulas. En esos días no tenías opción sobre la capacidad de potencia de tu ampli, siendo los poco potentes los únicos disponibles.

Hoy la historia es diferente, eliges un ampli de válvulas pequeño y de baja potencia porque quieres "ESE" precioso sonido vintage. ¿Quién mejor para ofrecer esto que una compañía que lleva produciendo amplificadores de válvulas desde 1967?

Echa un vistazo a la línea CUB todo válvulas en www.laney.co.uk

Escúchalo en acción en www.youtube.com/laneytv

CUB 10
CUB 8
CUB 12 / 12R

CABEZAL CUB

PANTALLA CUB

Los modos a vista de pájaro

El uso de los modos es uno de los contenidos recurrentes en la teoría musical. Los que seguís estas páginas (virtuales, pero páginas al fin y al cabo) sabéis que cada cierto tiempo me gusta aportar algunos ejercicios y ejemplos que ayuden a la comprensión de los mismos. Una vez más, vamos a hablar de ellos, pero tratando esta vez de dar una introducción al tema para aquellos que sean novatos al tiempo que aportamos detalles interesantes para aquellos que no lo son tanto. Bienvenidos a un viaje guiado por los modos siempre acompañados por diversos ejemplos musicales.

Comencemos aclarando de forma general qué es un modo. Un modo es una manera de uso de la escala diatónica mayor, caracterizada en cada caso por la tónica concreta que se emplea. Veamos más en detalle qué modos existen en una escala diatónica y a qué grado corresponden:

Grado I: Modo Jónico o Mayor

Grado II: Modo Dórico

Grado III: Modo Frigio

Grado IV: Modo Lidio

Grado V: Modo Mixolidio

Grado VI: Modo Eólico o menor

Grado VII: Modo Locrio

La mejor forma de entender esta idea (algo abstracta, todo hay que decirlo) es aplicarla. Supongamos una escala diatónica como podría ser la escala de Do Mayor. La escala de Do mayor es un modo en sí mismo (puedes comprobarlo en la tabla anterior), y como todas las otras escalas mayores, tiene siete notas, y están separadas por una estructura archiconocida por todos los músicos: Tono, tono, semitono, tono, tono, tono, semitono.

Do	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si
T	T	S	T	T	T	S

Como casi todos sabéis, el semitono es la distancia musical equivalente a un traste,

mientras que el tono lo es a dos trastes. Dicho esto, podemos imaginar mentalmente cómo tocaríamos esta escala, por ejemplo, sobre una sola cuerda. Podéis ver cómo hacerlo en el ejercicio 1, en que he elegido trabajar sobre la segunda cuerda, ya que el Do está en un traste muy cómodo: el 1.

Ejercicio 1

EJERCICIO 1 TAB+GP5+MP3

Sin embargo, tenemos que hablar de lo que ocurriría si esta escala tomase como punto de partida un grado distinto al primero. En este caso concreto, por ejemplo, nos estaríamos refiriendo a tomar como tónica una nota distinta a Do. Pues tendríamos, como seguramente habrás adivinado, 6 opciones más:

Dórico	Re	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do
Frigio	Mi	Fa	Sol	La	Si	Do	Re
Lidio	Fa	Sol	La	Si	Do	Re	Mi
Mixolidio	Sol	La	Si	Do	Re	Mi	Fa
Eólico	La	Si	Do	Re	Mi	Fa	Sol
Locrio	Si	Do	Re	Mi	Fa	Sol	La

Lo cual genera 6 nuevas estructuras de Tonos y Semitonos, que son los verdaderos culpables de que nuestra oreja perciba diferencias en el carácter que ofrece cada modo:

T	S	T	T	T	S	T
S	T	T	T	S	T	T
T	T	T	S	T	T	S
T	T	S	T	T	S	T
T	S	T	T	S	T	T
S	T	T	S	T	T	T

Te propongo a continuación 6 ejercicios muy similares al número 1, pero cada uno de ellos aplicado sobre un modo. En el ejercicio te muestro como se desarrolla el modo a lo largo de la segunda cuerda, para que veas, con la máxima claridad la diferencia de tonos y semitonos que hay en cada uno de ellos. Date cuenta también que las bases sobre las que estarás

trabajando están especialmente compuestas para potenciar y sacar a relucir el grado al que pretendemos dar protagonismo en cada uno de los modos. Esto es porque cuando trabajamos los modos, no todo se reduce a tocar una escala empezando por la nota "fetiche": es más, muchas veces ni siquiera comenzaremos a tocar por dicha nota. Lo verdaderamente importante será que nuestra interpretación otorgue protagonismo a esa tónica. Pero no te preocupes mucho más de eso por el momento, y échale un vistazo a los ejercicios que te propongo a continuación.

Ejercicio 2:

EJERCICIO 2 TAB+GP5+MP3

Basado en el dórico, se trata de un modo que se apoya en el grado II y se utiliza en estilos musicales muy dispares, desde el blues hasta la música medieval.

Ejercicio 3:

EJERCICIO 3 TAB+GP5+MP3

El modo frigio se apoya en el grado II. Como comienza por semitono, tiene un aire más misterioso, y es característico de las músicas orientales, árabes y también del metal.

Ejercicio 4:

EJERCICIO 4 TAB+GP5+MP3

El modo lidio se apoya en el grado IV y tiene una cualidad fantástica y de ensoñación. Se utiliza muchísimo en el mundo del cine para indicar fascinación, o escenas de flashback.

En otras ocasiones, se ha utilizado para transmitir un aire de energía en inocencia (pon cualquier película de Spielberg en que los protagonistas sean niños y entenderás lo que trato de decir).

Ejercicio 5:

EJERCICIO 5 TAB+GP5+MP3

El Mixolidio, basado en el grado IV. Es la escala más parecida al modo Mayor de todas las que hay, pero tiene un aire más moderno. Es muy habitual oírlo en los clásicos de rock de la radio como Sweet Home Alabama, Sweet Child o Mine o temas diversos de Ac/Dc.

Ejercicio 6:

EJERCICIO 6 TAB+GP5+MP3

Basado en el modo eólico, o menor, tiene como tónica el grado VI. Es el modo más melancólico, pero también el más popular después del modo mayor. Sus aplicaciones son infinitas y está presente en cualquier estilo, ya que es demasiado amplio para encasillarlo en ninguno de ellos.

Ejercicio 7:

EJERCICIO 7 TAB+GP5+MP3

Basado en el Locrio, tiene como tónica el grado VII. Es el más inestable de los modos y de más difícil escucha, ya que comienza en semitono y contiene un intervalo de notas conocido como quinta disminuida o tritono (el infame diabolus in música) que acostumbra a ser un tanto incómodo de escuchar.

“Los modos son una manera de ampliar tu lenguaje, no de encorsetarlo aún más.”

Al final de los audio de los ejercicios, he incluido unos cuantos compases más sin guitarra solista, para que puedas solear tranquilamente. Lo más importante de todo es que no sigas estas indicaciones al pie de la letra, ya que los modos son una manera de ampliar tu lenguaje, no de encorsetarlo aún más. Al tratarse de una cantidad de información tan grande, es importante que tu objetivo sea convertirlo en algo que tu oído busque de forma casi instintiva, de modo que lo mejor que puedes hacer es equivocarte la mayor cantidad de veces posible. Porque eso significará que has tenido la oportunidad de enseñarle a tu oído lo que no debe hacer la mayor cantidad de veces posible. ¡Mucha suerte con la aventura, y a investigar! ■

Micky Vega

Aumento del disminuido

Hay que admitir que una de las situaciones que más ponen en aprietos al guitarrista es cuando a la hora de improvisar aparece un acorde disminuido en el medio de una progresión. Esto se debe no sólo a que es un acorde sobre el cual cuesta “escuchar” sino que la gran mayoría de las veces no se elige la opción más adecuada para sonar en el contexto en que estamos.

En este artículo les voy a presentar un recurso muy poco utilizado por el común de los guitarristas y que definitivamente les va a ayudar a solucionar los problemas que surgen en el momento de abordar un **acorde disminuido**.

Se trata del llamado **modo armónico disminuido**, es decir el **séptimo modo de la escala menor armónica**. Por caso, el **modo armónico disminuido de B** tiene las mismas notas de la **escala menor armónica de C** y está construido a partir de su séptimo grado. Veamos su estructura en cuanto a grados:

1 b2 b3 b4 b5 b6 bb7 (B C D Eb F G Ab)

Pues bien, este modo (repite: muy poco utilizado por el común de los guitarristas) nos brinda una fluidez que no solemos encontrar en otros elementos que se suelen utilizar habitualmente sobre el acorde disminuido.

Las frases ejemplifican claramente sobre distintas situaciones y podremos escuchar que en todos los casos el resultado es óptimo.

En el **ej.1** tenemos un fraseo sobre los primeros compases del tema **Wave (01a de mar)** de **Tom Jobim**. Observamos cómo funciona en un tipo de fraseo continuo en corcheas al aplicar el **modo armónico disminuido de Bb** sobre el acorde **Bbº** del segundo compás. Po-

demos apreciar que el recurso resulta totalmente llevadero y melódico.

En el **ej.2** nos encontramos con los ocho primeros compases de otro tema de **Tom Jobim**, la conocidísima bossa nova **Insensatez**. A diferencia del ejemplo anterior, este es un tema en tonalidad menor. Aquí utilizamos sobre el acorde **C#º** el **modo armónico disminuido** desde esa tónica. Vemos qué buen resultado obtenemos al desarrollar un motivo bien melódico a lo largo de los ocho compases utilizando pocas notas. Recomiendo tener muy en cuenta este modo también a la hora de componer.

Finalmente, en el **ej.3** tenemos una progresión que se da en los compases finales del famoso standard **All the things you are**. Al utilizar nuestro nuevo recurso en el cuarto compás, queda más que claro cómo rinde en la continuidad de un fraseo emparentado con el **bebop**.

Estoy seguro que a partir de ahora vuestros argumentos al improvisar sobre un acorde disminuido serán más claros y el resultado musical mejorará ostensiblemente.

Abrazo para todos. Que no deje de sonar. ■

Ejercicios:

1

2

3

Estudio de ligados en G

En este número de la revista y siguiendo un poco con la idea didáctica que empezamos en el número anterior, proponemos como estudio adaptado a un nivel básico o principiante este estudio destinado a trabajar nuestra técnica de ligados.

Se trata de un estudio bastante fácil pero muy efectivo para la gente que empieza a trabajar esta importantísima técnica. Seguro que os será de gran ayuda a todos los que os dediquéis a la docencia.

A continuación vamos a desgranar algunos aspectos técnicos.

Armónicamente es muy sencillo ya que la finalidad del estudio no es mejorar en este campo ni analizarlo en profundidad. El objetivo es completamente técnico.

Se trata de un estudio en G y la progresión de acordes de la primera parte es un típico I – IV – V. A la mitad hacemos una breve modulación al relativo menor (Em) para terminar de nuevo en el tono principal.

Técnicamente todo el estudio se centra en los ligados, tanto pull-off como hammer-on, y para llevarlos a cabo tendremos que tener en cuenta los siguientes aspectos fundamentales a la hora de ejecutar correctamente esta técnica.

Podemos repetir el ataque de púa, es decir,

golpear sólo hacia abajo, porque el ataque de contrapúa (arriba) corresponde a la nota ligada. Si se prefiere también se puede aplicar púa alterna.

Ambas notas deben durar el mismo tiempo. Es habitual, pero erróneo, hacer más larga la nota ligada. Todas las notas que aparecen ligadas son semicorcheas, es decir, deben durar lo mismo. Debemos buscar el mismo volumen en ambas notas.

Por último es interesante hablar del sonido. Mi recomendación para empezar a trabajarlo es hacerlo en clean o a lo sumo un leve overdrive. Con esto conseguiremos dotar de fuerza a nuestro ligado ya que para que suene claro tendremos que ejecutarlo con mayor intensidad que con una distorsión grande.

Podéis tomar como referencia mi grabación que encontraréis en la web www.feteclemente.com. ¡A darle caña! ■

Fete Clemente

Estudio de Ligados en G

Andante ♩ = 80

Adolfo Clemente Lucas

The musical score is divided into four systems, each with a measure number (1, 5, 8, 12, 16) at the beginning. Each system contains a treble clef staff for the melody and a guitar staff with six lines for fret numbers and picking directions. The guitar staff includes fret numbers (0-7) and picking directions (p for pull-off, V for hammer-on). The score includes various techniques such as hammer-ons, pull-offs, and slurs. Measure 12 is marked 'rit.' (ritardando). The piece ends with a double bar line at measure 16.

Nuevos dibujos sobre escalas viejas

LA SIMETRÍA EN LAS OCTAVAS DE LA PENTATÓNICA

Es bastante usual desarrollar una especie de relación amor-odio con las escalas después de un tiempo de utilizarlas.

Aprendemos las posiciones de la pentatónica y somos felices por unos meses, hasta que el encantamiento se desvanece, las musas nos abandonan, y al mirar el diapasón solo vemos el fantasma gris de unos dibujitos cuadrados que nos tienen atrapados.

Una fórmula que nos puede ayudar a romper con esta sequía de ideas es volver a imaginar dibujos pero esta vez sobre las escalas que ya conocemos. Ahora no se trata de qué notas tocar, eso ya lo sabemos de sobra... en esta etapa debemos enfocarnos en tocarlas de maneras que nos resulten novedosas.

El uso de las formas simétricas en escalas, arpeggios y acordes no es algo nuevo, pero sí que

es algo desaprovechado en muchas ocasiones.

En el **Ejemplo 1**, con la pentatónica de Em, podemos ver lo simple y gráfico que es moverse un poco más en diagonal entre las posiciones y no tanto en sentido vertical.

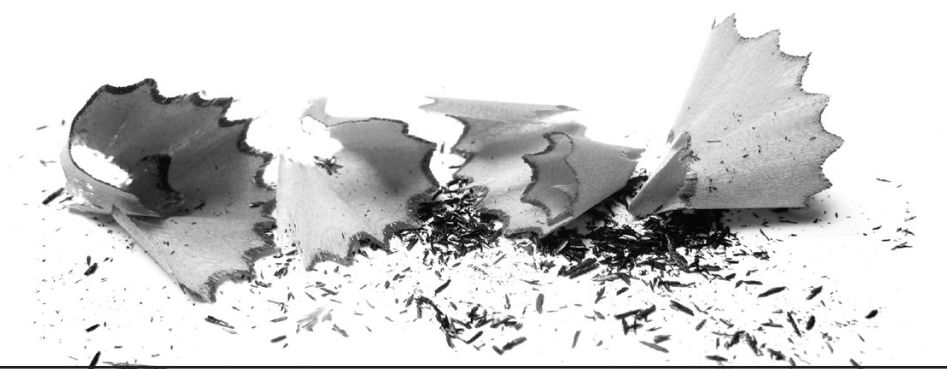
Para interiorizar este concepto la idea es que las primeras 4 notas que tocamos en la 6ª y 5ª cuerda al aire se repiten una octava más aguda en la 4ª y 3ª cuerda a partir del traste 2, y se vuelven a repetir una octava aún más aguda en la 2ª y 1ª cuerda en el traste 5.

Esto es universal, no solo sirve para la pentatónica, sino para cualquier escala, arpeggio, fraseo o secuencia inventada o por inventar, y si bien es solo una entre infinitas estructuras simétricas que contiene la guitarra, ésta es

especialmente fácil de incorporar, más aun si la primera aproximación se hace desde una escala tan conocida por todos.

Estos patrones de 4 notas se pueden convertir con facilidad en la escala completa con sus de 5 grados (**ejemplo 2**), ó incluso se pueden agregar sonidos como la blue note, grados diatónicos, o lo que queramos añadir (**ejemplos 3, 4 y 5**)

En el **ejemplo 6** he querido compartir con vosotros una especie de lick que consta de varias partes. Se puede tocar todo junto o por partes, y es básicamente una especie de mapa de cómo podemos movernos más longitudinalmente de lo que normalmente solemos hacer.

EJERCICIO 1

EJERCICIO 2

EJERCICIO 3

EJERCICIO 4

EJERCICIO 5

EJERCICIO 6

Os explicaré esto también en los videos que acompañan la explicación pero la idea es que no os quedéis solo con esto. Buscad entre todas las figuras geométricas que hay en el diapasón, porque seguro hay cosas muy interesantes esperando ser descubiertas. ¡Hasta la próxima! ■

Gaby Soulé

Videos relacionados con el artículo
Pentatonicas por Octavas - Gaby Soulé

Enlaces:
Canal de YouTube
Página de Facebook

CineStrings de Cinesamples

¡MÁS CUERDA, MAESTRO!

Mucho ha pasado desde que Cinesamples lanzara CineBrass en 2011. Más y más productos vieron la luz, como fueron CineWinds o CinePerc, aunque la calidad sigue siendo la misma. En otras palabras, Cinesamples no cambiará.

CineStrings completa la última pieza que faltaba en las secciones orquestales, bueno, siempre y cuando no contemos al coro como elemento orquestal. La biblioteca es muy diferente al resto, sobre todo en su funcionalidad.

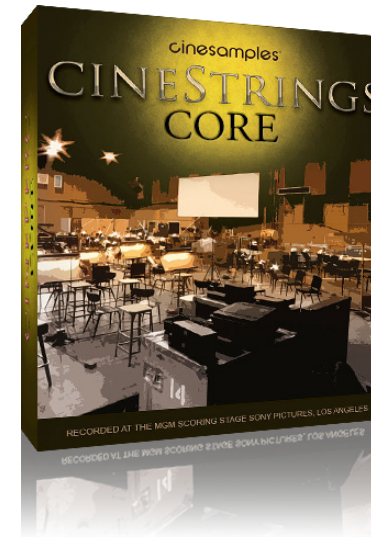
Aparte de las articulaciones estándar como spiccato, staccato, marcato, armónicos, pizzicato, col legno y legato, CineStrings incorpora varias opciones nuevas such como Hairpin Legato Creator o diferentes ataques de arco. CineStrings es una biblioteca profundamente muestreada con un máximo de 8 round robins y 5 capas dinámicas.

La biblioteca consta de las cinco familias de

instrumentos de cuerda: Violines primeros y segundos, violas, violoncelos, contrabajos y cada uno cuenta con los siguientes patches: Articulaciones, true legato, pizzicato y col legno y armónicos.

La interfaz es muy flexible, haciendo que cada articulación pueda ser cargada con facilidad y de diferentes maneras, como el CC.

Tras trastear con la biblioteca por un tiempo, se pueden apreciar algunos problemas extraños. En primer lugar, no existe una superposición de ataque de sustain de manera predeterminada, esa opción se puede activar en la página Mapping, pero cuando está desactivada, la muestra comienza con un pop.

El Hairpin Creator, por ejemplo, a veces deja de funcionar correctamente. De todas maneras, este feature es sin duda lo de la librería. El poli-legato no funciona en velocidades altas (más de 90), difícil de decir porqué...

La articulación del legato te permite controlar tanto la dinámica y vibrato en tiempo real, todas las CC pueden ser perfectamente reasignadas. Así como los dinámicos cortos posibles de controlar a través tanto de CC como de velocity.

Cinesamples cuenta con su propia huella sónica y CineStrings no es una excepción. Similar a ProjectSAM, el sonido es fuerte y con proyección, pero carece de profundidad y detalle a volúmenes más bajos.

Un punto a favor es la gran variedad de presets de mix. Dennis Sands, reputadísimo ingeniero de mezclas en Hollywood, se encargó de la mezcla de esta librería y nos ofrece un

preset customizado, aunque también podemos contar con otros de serie, como el Classic JW (John Williams), Cartoon o Ambient

Conclusión

3/5 El generador de Swells es increíble y contiene muchos efectos de serie, la flexibilidad no tiene precedentes a través de la reasignación de CC y la velocity y la funcionalidad de poli-legato es muy útil. La profundidad de customización también es un punto muy a favor.

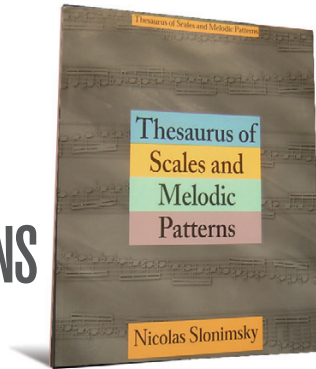
La biblioteca tiene un montón de opciones, 5 posiciones de micrófono y abundancia de Articulaciones, sin embargo todavía sufre de los problemas sufridos por sus hermanos mayores, requiriemuchos recursos y siendo poco fiable. ■

Agus González-Lancharro

THESAURUS OF SCALES AND MELODIC PATTERNS

Nicolas Slonimsky

Amsco Publications

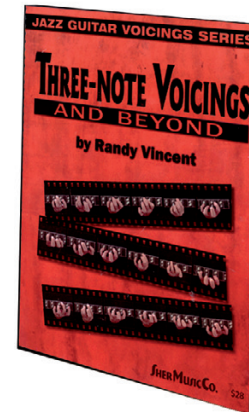
Antes que nada decir que estamos ante un libro de culto, hay comentarios por ahí que dicen que fue una “broma” del autor, otros como lo recomiendan como fuente de inspiración melódica, es sin duda alguna un gran trabajo. Tiene críticas favorables y recomendaciones de gente de la talla de L. Bernstein, A. Schoenberg o Henry Cowell.

El objeto que persigue el libro es dotar al músico tanto ejecutante como compositor de una serie de ideas, una inmensa serie, que ayuden a desarrollar su capacidad de hacer melodías en una tonalidad. Todo esto lo logra facilitando una interminable serie de patrones y escalas, contruidos usando unas técnicas de organización de notas basadas en divisiones, permutaciones, inversiones y todo tipo de combinaciones. Manejando los conceptos de interpolación, extrapolación, infrapolación, inter-infrapolación, infra-ultrapolación e infra-inter-ultrapolación. Estos extraños nombres en realidad se refieren ir añadiendo combinaciones de notas de paso y aproximaciones a unas notas principales dentro de una octava. El libro es infinito, pero no es fácil de digerir puesto que es en realidad es un manual de consulta e inspiración y que puede dotarnos de ideas y técnicas para contruir un fraseo original, diverso y personal. ■

THREE-NOTE VOICINGS

Randy Vincent

Sher Music Co.

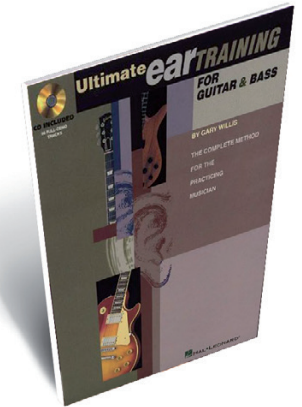
Este método que viene recomendado por Pat Metheny, Jim Hall, Mike Stern, Ben Monder, Vic Juris, Gene Bertoncini, Julian Lage, etc. está indicado para guitarristas de jazz de nivel medio a avanzado.

Desarrolla un concepto dinámico de la armonía, donde el movimiento independiente de tres voces, se unen para crear disposiciones que resultan valiosas para el comping, desarrollar melody-chords e improvisaciones con acordes. Un buen trabajo sobre ello te puede permitir acompañar en situaciones de ausencia de bajo o teclado, creando “walking guitar voicings”, superestructuras con slash/chords etc. Muchos de los ejemplos que plantea para la comprensión y práctica de los contenidos están plasmados sobre standards para demostrar su utilidad. Un buen manual de trabajo para ejecutantes que quieran dar un paso más allá del trabajo con acordes tomados en posición como si fueran un bloque. ¡A moverse! ■

ULTIMATE EAR TRAINING

Gary Willis

Hal Leonard

Una de las áreas de formación de un músico en general y un bajista en particular, es el entrenamiento auditivo y tal vez es una de las más descuidadas.

Ojala todos tuviéramos oído absoluto y fuéramos capaces de identificar cada sonido que escuchamos o leemos, lamentablemente no suele ser así, sin embargo es una habilidad que se puede trabajar. En ese sentido Gary Willis propone en su manual Ultimate Ear Training una serie de ejercicios en base a desarrollar nuestra capacidad auditivo. A través de una serie de ejercicios de los más sencillos a los más complejos va dotándonos de una experiencia auditiva que nos facilitará identificar intervalos, acordes con sus diferentes inversiones, escalas etc. Todo ello en 66 páginas y con 99 pistas de audio de ayuda para descifrar los sonidos. ■

Casi Famosos

Con esta sección intentamos mostrar el trabajo de bandas que por el momento no son aún muy conocidas. No se pretende realizar una crítica de discos al uso, únicamente, en la medida de lo posible, apoyar su música desde estas páginas. Si queréis participar en esta sección podéis contactar con Cutaway a través de info@cutawayguitarmagazine.com y hablamos.

Noah Histeria

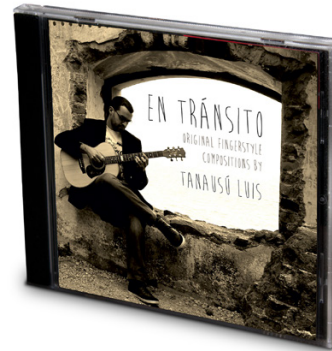

Noah Histeria nace el 2 de junio de 2012 en Xàtiva (Valencia), bajo un enfoque progresivo y experimental. Con un sonido contundente y rítmico derivado del rock alternativo americano de los 90 y con un estilo propio, difícilmente etiquetable dado su eclecticismo instrumental, Noah Histeria consigue ser nº 1 en la lista de la plataforma "bandness", uno de los 20 mejores grupos emergentes de 2012 en Valencia por la revista Redacción Atómica y ganadores de los concursos Lasting Noise Madrid, Urban-o-Rama Valencia.

A lo largo de 2013, se sitúan como grupo emergente en la escena underground valenciana y nacional con sus más de 30 conciertos y festivales a lo largo de la geografía valenciana, así como Zaragoza, Albacete, Barcelona y Madrid.

2014 es el año de la consolidación de Noah Histeria con la publicación de su primer EP, un trabajo ecléctico y coral, contundente y lleno de contrastes. Un sonido alejado de tendencias, con toques de progresivo, de post-rock, de art rock.

Facebook. ■

Tanausú Luis

Tanausú es un guitarrista nacido en Tenerife y un verdadero enamorado de la guitarra, de formación clásica, pasó por el Conservatorio de Tenerife para después ir al Conservatorio Superior de Salamanca donde acabó con Matrícula de Honor continuando su formación en Salzburgo (Austria) en la Universidad Mozarteum especializándose en música de cámara. Acaba de presentar "En Tránsito" un disco fingerstyle en donde incorpora a la guitarra acústica técnicas más contemporáneas como son el tapping, el slap o la percusión. Consta de cinco temas que como el mismo manifiesta surgen de una época de cambio y reflexión hacia el pasado y de mezcla y optimización de todo aquello nos rodea, reinventándose cada vez. Si quieres tener más info sobre él y su trabajo lo mejor es darse una vuelta por su web. ■

Asha. Emotional Intelligence.

Desde 1987 año en el que forma Asha Kike G. Caamaño no ha parado de desarrollar todo tipo de proyectos. En este 2014 acaba de publicar "Emotional Intelligence" junto al cantante danés Jacob A. Poulsen autor a su vez del diseño gráfico del disco. Doce temas que desarrollan algunas de las emociones que manejamos positivamente y fundamentan el concepto de inteligencia emocional. Ello con el progresivo como base, (se percibe el aroma a Yes en algunas partes por ejemplo) con un sofisticado desarrollo armónico - además del gran nivel que muestra Kike como guitarrista- nos lleva a temas emotivos, agradables paisajes acústicos o composiciones complicadas y poco predecibles. Todo un universo sonoro que si quieres conocer puedes hacerlo pasándote por su web. ■

Raúl Tamarit

El alma de Los Radiadores

Raúl Tamarit es un cruce iniciático entre Lee Brilleaux y Barrie Masters, y su grupo Los Radiadores un engranaje humeante y febril del mejor pub rock inglés de buena mesa. Directos y afilados como Dr. Feelgood y Eddie and The Hot Rods, sin duda la mejor y más palpable referencia del chico radiador, desarrolla y desgrana toda su visión del rock and roll en Bienvenidos, disco debut como líder de su propia banda en un ejercicio de contención-acción de pub rock, punk rock y noise narcótico.

Conserva por ello la tradición del frontman surgido de los barrios húmedos y gastados de una gran ciudad y de los bares y de las noches bañadas con alcohol de garrafón.

Es de esos rockeros rudos y amables que de una manera innata ya es veterano desde el primer momento, siempre lo fue, y eso es algo que no todos pueden conseguir.

Trabajador y tenaz construyó una marca radiofónica con programas como La Sustancia Verde o Maneras de Vivir en Mislata Radio, organizando festivales y escribiendo como críti-

co musical para diferentes medios.

Reúne todas las condiciones de un franco-tirador en todos los frentes y batallas, ya lo demostraba en aquellas noches eléctricas y vidriosas del Gurú a mediados de los noventa, cuando hablábamos largas horas de música rock en la barra de aquel desaparecido garito del Carmen junto a Manolo Divago.

En Manual de supervivencia, la tensión continúa de forma pausada pero segura hacia el universo de Sonic Youth o My Bloody Valentine con Llegamos tarde al fin del mundo. También recurren al psychobilly con la canción homó-

nina del disco en un acertado pasaje lleno de oscuros remates hacia el mundo de Lux Interior o Paul Fenech.

El estuario cervecero del pub rock desemboca con Un viejo robot o No me achantaré, y continúa con prácticamente el resto de canciones, aunque siempre unido de una manera innata a las misteriosas y divergentes aristas del pop.

Los Radiadores es una buena muestra de cómo un grupo debe buscar su sonido; Sergio Domingo, José Antonio Nova "El Joven", Vicente Vila "Metrala" y el propio Raúl Tamarit lo saben.

Cierta noche de prisas y cruzando la ciudad en su coche, encontró de forma rápida y efectiva un lugar para aparcar como un águila al acecho, dando varios virajes certeros... siempre lo hace. Sólo pude decirle:

-Tío, yo sólo tengo dos héroes, Bruno Lomas y Raúl Tamarit.

¿Cómo te planteaste partir de cero creando tu propio grupo y asumiendo con ello un compromiso de liderazgo?

R: Una Sonrisa Terrible, donde tocaba la guitarra, estaba dando los últimos coletazos, los ánimos habían decaído considerablemente, y en vista de que no íbamos hacia ningún sitio empezamos a hacer cosas cada uno por

nuestra cuenta. Esa fue la razón por la que empecé a escribir las primeras canciones, al principio no sabía con que propósito, hasta que al final decidí crear Los Radiadores. No creo que con la intención de adquirir ningún liderazgo, eso es algo que el grupo te va otorgando.

¿Es el trabajo constante la base de una banda? Son bastante visibles las muchas filosofías que conviven dentro del rock.

R: Siempre lo he pensado, sin esfuerzo y sin trabajo diario no se evoluciona, no se aprende, y es más difícil llegar al público. No es sólo editar un disco y ya está, luego hay que defenderlo, y a ser posible en directo. Quiero decir, no dar carpetazo una vez publicado el disco y a otra cosa. Está claro que en estos tiempos impera el "Do It Yourself" y eso es lo que hay, por lo cual si hay que arremangarse y hacer el trabajo que no se ve, el que no sale en las fotos, pues se hace, o no, eso al gusto de cada uno.

Bajo mi punto de vista, vuestro primer disco se contrastaba con un sonido narcótico y crepuscular; el segundo quizá se debía a fuentes más efervescentes y crudas, ¿qué añadirías?

R: Es amplio el abanico de referencias con las que nos gusta jugar, y eso de alguna forma, aunque la base sea de un grupo de rock, se

deja entrever. Afectan muchos factores, el estado emocional, la música que estás escuchando en el momento de su creación... y claro, en el momento que sale el disco se desmascaran. No obstante, el primer trabajo, "Bienvenido", era una toma de contacto, en el segundo los planteamientos estaban mucho más claros, y queríamos reflejar la crudeza de los directos y nuestra forma austera de concebir las canciones. Y en gran medida lo conseguimos.

Creo que Los Radiadores intentan buscar un choque de sonidos en una especie de espiral orgánica con muchos vértices y matices. Tengo la percepción de que no encuentras un final en la búsqueda de explosiones eléctricas y melódicas, ¿cómo lo ves tú?

R: Como te comentaba, son muchos los estilos que me gustan, incluso entre los otros miembros del grupo nos gustan diferentes cosas, no solemos escuchar lo mismo, y de alguna forma suele ir saliendo. También depende de la canción, aunque obviamente al final acaban teniendo muchos puntos en común. Tal vez por lo que comentas es un intento de buscar nuestro sitio, un estilo, o quizá más que un estilo, un sonido con el que se nos identifique a la primera escucha.

Sin embargo, tenéis esa fuerza latente enrai-

zada en el Pub Rock. ¿Crees que toda banda debe tener una buena referencia de principios?

R: El pub-rock, e incluso el Punk-Rock, son nuestras raíces, lo que hemos escuchado todos desde el principio, desde que empezamos a escuchar música y con lo que más nos identificamos, luego lo maquillamos con otros elementos que también están presentes en nuestra dieta. Pero es cierto que esa es la base. La música directa, concreta, sin demasiadas florituras, sin demasiados aditivos.

En tus letras me llama la atención un baremo bastante variado, es todo como muy cinematográfico y visual.

R: A mí cuando escucho una letra no me gusta solo oírla, también imaginarme la situación, incluso verla. Y es eso lo que intento trabajar. En momentos palpables, ficticios o reales, pero que se pueden visualizar en un momento determinado, y es más fácil que el que está al otro lado se identifique con lo que le estás cantando si de alguna forma también lo puede vivir en primera persona.

¿Piensas que el rock and roll entra al 50% por los ojos y por los oídos?

R: Siempre me ha llamado la atención la estética de ciertos grupos, o de ciertas épocas concretas. Y eso puede llegar a ser determi-

nante en ocasiones para que te atraiga más un grupo. Luego claro, unes lo que ves y lo que oyes y la combinación puede ser demoledora. Mira a The Cramps o New York Dolls, por ejemplo.

Algo que me sorprende también de tus letras es que en general el universo femenino no está presente de una forma explícita.

R: Estar están, y muchas veces, pero es cierto que no de una forma evidente. Sobre todo relaciones de pareja, momentos determinados, pero es cierto que no hay nombres de mujer en las canciones, o rasgos evidentes que den por hecho que la canción se la estás cantando a una mujer en particular.

¿De qué manera afrontas el hecho de estar ahora en el flanco del músico y creador habiendo sido crítico de rock durante tanto tiempo?

R: Siempre he intentado separar una cosa de otra, y que no me afectara demasiado. Una cosa es hacer canciones, que obviamente tienes que analizar de una forma autocrítica, demasiado en ocasiones, y otra es hablar de otros. De todas maneras yo nunca me he considerado crítico musical, más bien informador.

Has realizado de casi todo en este negocio. Supongo que ese detalle te hará ver las cosas

“Cuando nos subimos al escenario ya tenemos el repertorio de esa noche preparado, no somos muy amigos de improvisar sobre la marcha, alguna vez nos han pedido un bis y si que hemos aprovechado para hacer alguna versión”

de una manera especialmente rigurosa y realista.

R: El haber trabajado en distintas disciplinas musicales te hace ver que nada es fácil, que no es llegar y besar el santo, que todo lleva un trabajo y un esfuerzo detrás. Y hay que pelear muy duro para conseguir cierta recompensa. También tienes muy en cuenta la recompensa a la que quieres llegar. En ese sentido creo que siempre he tenido los pies en la tierra.

¿De qué artistas españoles te sientes más cercano?

R: Siempre me ha gustado el rock en castellano, desde Parálisis Permanente, a Los Enemigos, Los Bichos o Los Ilegales, no sé, muchas cosas. Me siento identificado, o cercano a grupos que su finalidad es ir creciendo, forjando un trabajo digno y una trayectoria coherente, ajenos a corrientes tendenciosas. Sobre todo que tengan personalidad. Ahí podrían estar desde Lagartija Nick, Lapido, Sex Museum, Doctor Divago o Fernando Alfaro, entre otros muchos.

¿Cuáles son los nombres internacionales más influyentes para ti?

R: Hay muchos, pero sobre todo grupos de finales de los setenta, principios de los ochenta. Los Ramones siempre ha sido uno de mis grupos de cabecera, siempre recurro a ellos

en algún momento, nunca los he abandonado del todo, también están Johnny Thunders, The Stooges, Joy Division, Jesus and Mary Chain, The Cramps, Pretenders, Television, Bowie, también el rock and roll más primitivo... Muchísimas cosas.

¿Qué tipo de guitarras has utilizado?

R: Normalmente utilizo una Fender Stratocaster mexicana, con una pastilla de agudos humbucker Seymour Duncan. En la grabación de "Manual de supervivencia" también utilicé una Ibanez de caja y la acústica Art Luthiere, una marca canadiense, que utilizo en Galavera.

¿Crees en un nexo de unión espiritual con una guitarra? ¿Hay realmente una cohesión sexual entre la guitarra y el guitarrista? Ya sabes que la cultura rock se nutre de muchas leyendas al respecto.

R: Yo a mis guitarras les tengo mucho cariño, y me he acostumbrado a tocar con ellas, sobre todo con la acústica y la Stratocaster, y cuando pruebo otras siempre acabo acordándome de las mías. Supongo que ya forman parte de mí. Me he acostumbrado a su sonido. Me sabría muy mal perderlas.

Háblame de tu cometido en Galavera, tu proyecto con Vanessa Juan.

R: Es un proyecto paralelo a Los Radiadores,

tiene otro carácter, nos movemos en otras tesituras. Por un lado la diferencia notable es que es un dúo que se sustenta con guitarra acústica y violonchelo, y alternamos canciones propias con versiones. Tiene un carácter más tranquilo. En unos días publicamos nuestra primera referencia con seis canciones que llevará por título "Dos y dos". Es una combinación que te permite tocar en bares más pequeños.

¿Podrías citar a nuestros lectores algunos garritos molones de Madrid, Barcelona, Valencia o cualquier otra ciudad que hayas visitado en los últimos tiempos?

R: Cada vez que voy a Madrid voy por Malasaña, me gusta mucho el barrio, también por su tradición rockera, muchos grupos que me gustaban cuando empecé a oír música vivían allí o siempre andaban por el barrio. Siempre que voy no dejo de visitar La Vía Láctea, El 2D, Louie Louie u otros que han ido abriendo en los últimos años y que alguien siempre recomienda. Una de las últimas veces que estuvimos tocando fue en El Fotomatón y me gustó, me lo pasé muy bien. En Granada por ejemplo me gusta el Ruido Rosa, si voy, que no es mucho, intento hacer siempre una visita, ahora tengo pendiente en Granada La percha y El bar de Eric, que tarde o temprano acabaré visitando, espero. Y en Valencia ahora me nuevo bastante por la zona del Cedro, y suelo estar por Wah-Wah, Deluxe o Matisse, ahora han abierto un par nuevos que prometen: 16 Toneladas y Club 76, este último también por la zona del Cedro que ya he visitado en alguna ocasión. Hay otros molones que me gustan, y me gustaría ir más a menudo como el Loco Club, Magazine o el Kraken.

¿Antes de los conciertos te gusta observar lo que tienes a tu alrededor? ¿Se podría decir que la fauna hay veces que te predispone a algún tipo de asalto especial en el escenario?

R: Cuando nos subimos al escenario ya tenemos el repertorio de esa noche preparado,

no somos muy amigos de improvisar sobre la marcha, alguna vez nos han pedido un bis y si que hemos aprovechado para hacer alguna versión que hemos estado ensayando en el local. Pero lo normal es ceñirnos al "set list" que hemos estado ensayando para el concierto.

Eres un buen conocedor de las noches urbanitas, ¿te inspiran especialmente para tus canciones?

R: No con una intencionalidad, pero de una forma u otra siempre surgen en alguna canción. A veces incluso me doy cuenta a posteriori. Pero claro, las vivencias y las situaciones ahí están, y a veces reclaman salir a la luz, y es una buena manera siendo parte de una canción.

Para finalizar, Raúl: ¿cómo va el trabajo para tu próximo disco?

R: Pues ya lo tenemos terminado. Hemos grabado 10 canciones, entre ellas una versión de "El hospital", una canción de Carlos Berlanga que se incluyó como Cara B de "Horror en el hipermercado" de Alaska y Pegamoides. Lo ha producido Dani Cardona, con quien ya trabajamos en "Manual de supervivencia". Lo más probable es que se edite a principios del año que viene. ■

Toni Garrido Vidal