

Autor: **Ciámpoli, Juan Andrés**

Documento de conferencia

La especialización de la técnica guitarrística a través de la formación orquestal

Año: 2018

Ciámpoli, J. A. (2018). La especialización de la técnica guitarrística a través de la formación orquestal. *Investiga+*, 1(1), 257-260. Universidad Provincial de Córdoba, Secretaría de Posgrado e Investigación. Repositorio Digital Institucional Universidad Provincial de Córdoba. <https://repositorio.upc.edu.ar/handle/123456789/298>

La especialización de la técnica guitarrística a través de la formación orquestal

The specialization of the guitar technique through orchestra training

Juan Andrés Ciámpoli

Lic. en Composición Musical
juaciampoli@hotmail.com
Facultad de Arte y Diseño

Resumen

Este trabajo de investigación plantea la necesidad que tiene la comunidad de Guitarristas de la Provincia de Córdoba en especializar la técnica instrumental a través de la formación orquestal. El autor del proyecto describe su experiencia en su formación como intérprete. Como parte de la recolección de datos, se realizaron entrevistas a guitarristas, directores de orquestas y profesores de guitarra; reconstruyendo trayectorias formativas y experiencias personales de diferentes músicos que hayan tenido o no, en su etapa formativa, la experiencia de orquesta y los resultados obtenidos en cada caso. Se realizó un análisis de esas trayectorias formativas. Compartiremos en este trabajo las observaciones de ensayos de diferentes orquestas que cuenten con guitarristas en su formación.

Palabras clave: evaluación – planificación – análisis – formación – especialización.

Abstract

The research work raises the need for the community of Guitarists of the Province of Córdoba to specialize instrumental technique through orchestral training. The project author describes his experience in his training as an interpreter. In addition, interviews are conducted with guitarists, orchestra conductors and guitar teachers; reconstructing formative trajectories and personal experiences of different musicians who have had or not, in their formative stage, the orchestra experience and the results obtained in each case. Analyzes of these training trajectories are carried out. We will share in this work the observations of rehearsals of different orchestras that have guitarists in their training.

Keywords: evaluation – planning – analysis – training – specialization

Introducción

En general, los intérpretes de guitarra clásica de la ciudad de Córdoba, realizan su formación académica a través de un proceso individual, tomando clases con distintos profesores, dentro de la ciudad, en otras ciudades, en instituciones estatales o privadas, para cumplir con los objetivos de los programas académicos. A lo largo del tiempo, van cumpliendo etapas en su formación, interpretando obras solistas y de cámara en distintas audiciones. En el momento de profesionalizar las actuaciones, van gestionando sus propios conciertos solistas y en algunas ocasiones comparten escenarios con otros músicos. En su etapa formativa, los guitarristas clásicos completan su aprendizaje con materias en grupo, tales como conjunto de cámara y orquesta de guitarras en Nivel Medio o Superior. En el momento de terminar la formación de grado y recibir el título de Tecnicatura o Licenciatura en Interpretación Musical, el músico llega al punto de mayor incertidumbre de su carrera. En esta instancia, el intérprete sabe que el proceso de aprendizaje orquestal se detiene, con la idea instaurada de que la guitarra no es un instrumento sinfónico. De esta manera, los músicos reconocen que no podrán continuar en una especialización orquestal, como sí lo pueden realizar otros instrumentos, salvo que su formación continúe en el extranjero.

No tenemos en Córdoba una orquesta de guitarras profesional o académica, fuera del plan de estudio de un conservatorio. Es decir, una orquesta de guitarra estatal, en la que los músicos profesionales o en especialización encuentren un espacio de perfeccionamiento instrumental.

¿Qué es una orquesta de guitarras?

Una orquesta de guitarras es una agrupación integrada por músicos intérpretes de guitarras. Todos los músicos interpretan el mismo instrumento, misma afinación y registro. La variedad expresiva, melódica, armónica, tímbrica que tiene la guitarra, garantiza la riqueza sonora en las interpretaciones de obras. Un director especialista en dirección orquestal y especialista en guitarra (no necesariamente intérprete de guitarra) aborda repertorios de diferentes géneros, estilos y épocas, desde la música renacentista hasta la contemporánea, abarcando repertorio de la música popular. Se interpretan obras originales escritas para esta formación o adaptaciones y arreglos. El proceso de aprendizaje se enfoca en una evolución a través de la diversidad de repertorio y creciente de dificultad. Las orquestas de guitarras crean un espacio para el desarrollo del guitarrista, ofreciendo al mismo tiempo una propuesta sonora innovadora tanto para el público como para los intérpretes, arregladores y compositores.

Complemento en la formación

El trabajo grupal/orquestal ofrece a todos los músicos de diferentes instrumentos un complemento en su formación técnica instrumental. En estas experiencias grupales, el músico desarrolla manejos del pulso, cambios métricos, de carácter, dinámicas, sonidos, planos sonoros, protagonismo, acompañamiento, conoce repertorio, se los guía en la investigación y en el análisis de las partituras, realizando una formación integral de todo lo aprendido.

Interrogantes que incentivan el trabajo de investigación

¿Cómo se insertan los guitarristas de Córdoba en el panorama cultural? ¿Qué hacen en favor del desarrollo cultural de nuestro territorio? ¿Por qué estos productos culturales de reconocida calidad técnico-artística aún no son aceptados por amplios sectores de la población? ¿Por qué motivo no encontramos salas llenas en conciertos para guitarra solista, o en conjunto de cámara, siendo la guitarra un instrumento identificador de nuestra cultura? ¿Por qué el sonido de la guitarra es considerado aún hoy como con falta de proyección? ¿Se puede explorar aún más la sonoridad intimista de la guitarra? ¿Podremos aprovechar la proyección sonora de una orquesta de guitarras? Cuando se realiza cualquier análisis acerca de la guitarra en concierto, surge una realidad: en nuestra provincia, no se han logrado niveles masivos de aceptación de este tipo de música. Si bien sus expresiones son compartidas por algunos sectores de la sociedad, no están avaladas por la mayoría. La defensa de valores culturales de una región comienza con la formación, la organización y planificación. Es importante unir a la comunidad guitarrística en Córdoba en un plan de trabajo en la formación como intérpretes. Esto es, la unión de los instrumentistas en todos sus niveles, poniéndonos de acuerdo en la construcción de criterios sonoros y en la especialización. Estos aspectos están claramente unidos a la defensa de los valores culturales que nos identifican. La inexistencia de orquestas académicas en guitarra clásica, para la formación de guitarristas profesionales, la escasa interacción de la sociedad con estas expresiones musicales, promueven este proyecto.

Experiencia personal y entrevistas

Mi formación profesional como intérprete de la guitarra clásica estuvo guiada por excelentes docentes en clases individuales. En ellas, me mostraron el camino en la formación académica, en la técnica y el repertorio. Esa formación se complementó en España, donde las clases individuales se articulaban con la formación orquestal. Esa articulación se promovía a través de la planificación de los docentes, abordando repertorio propio del programa de cada año lectivo y qué elementos se trabajaban en cada uno de ellos. La experiencia de complementar el estudio de las clases individuales con las clases de orquesta de guitarras en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, me permitió adquirir conocimientos sólidos, que luego los pude aplicar en mi vida profesional. El trabajo orquestal me brindó una formación integral. Por otro lado, se abordaba el análisis de la obra, para comprender el aspecto formal, dónde se ubicaban las melodías, el acompañamiento, etcétera. Se trabajaban los aspectos armónicos, melódicos, tonalidades, modulaciones e improvisaciones. Se desarrolló el aspecto tímbrico, y sonoro en cada uno de los intérpretes, unificando el tipo de ejecución y el sonido uniforme. Esto me permitió adquirir un sonido con amplitud de volumen, equilibrando la fuerza en las distintas dinámicas. Una vez que finalicé la carrera, obtuve el título de Licenciado en Música, especialidad Guitarra, el trabajo orquestal no se detuvo. En la ciudad de Madrid, hay una Orquesta Profesional de Guitarras (Universidad Autónoma de Madrid), donde los músicos provenientes de diferentes instituciones pueden integrarla. Se realiza una audición seleccionadora, elevando el nivel de la orquesta.

Esta experiencia y los resultados obtenidos los apliqué desde mi regreso a la Argentina en el año 2007, donde comencé a trabajar en el Método Suzuki. En estos más de 11 años de trabajo, pude aplicar los contenidos aprendidos en mi etapa formativa, logrando excelentes resultados en los guitarristas clásicos. A lo largo de estos años, se realizó una gran cantidad de conciertos y viajes a distintas ciudades de Argentina y Brasil. En estos encuentros se mostraron resultados, se compartieron experiencias, charlas y brindé distintas capacitaciones a estudiantes y docentes.

Una tarea pendiente es poder trasladar esa experiencia a nivel profesional en la ciudad de Córdoba. Agrupar a los egresados de la guitarra clásica de esta ciudad en una orquesta que sea integradora de los músicos que provengan de distintas instituciones, estatales o privadas y encentren un espacio de especialización. Que la orquesta de guitarras de la ciudad de Córdoba sea una formación estable y de fomento de la cultura y que su sonoridad sea parte de nuestra identidad cultural.

Creo fundamental, para poder lograrlo, una investigación sobre los niveles, la técnica, el repertorio, las orquestas de diferentes partes del mundo y sus resultados.

Para este trabajo, se realizaron entrevistas personales a músicos, docentes y estudiantes de guitarra clásica.

Análisis de las entrevistas

En las entrevistas personales a músicos, docentes y estudiantes a guitarrista clásico, se pudo observar que el músico necesita para su formación el trabajo en conjunto. A lo largo de su formación académica, los músicos en general tienen falencias interpretativas por la falta del trabajo grupal. Los guitarristas que sí pasan por la formación orquestal resuelven claramente esas dificultades en la interpretación y adquieren solvencia

en el abordaje de obras solistas, de cámara y orquestales. Se puede observar que hay orquestas de nivel inicial y medio en el conservatorio o proyectos privados de orquesta. Las planificaciones de repertorio orquestal se dan principalmente en algunas instituciones de forma interna, poniéndose de acuerdo los docentes de cátedra, del programa y de los criterios que se tomarán para su abordaje. El proyecto de la presente propuesta va más allá, pretende lograr la planificación del conjunto de instituciones de la provincia, y un punto de encuentro al terminar la formación de grado a través de una orquesta de guitarra con fines académicos, en un espacio neutral, donde todos los músicos encuentren un espacio de especialización.

Justificación y problematización

La guitarra se ha adoptado como un instrumento referente de nuestra cultura. A lo largo de nuestra historia, grandes intérpretes y compositores han desarrollado su creatividad, plasmando su sonoridad como representación del valor cultural de un país en todas sus expresiones artísticas. Asimismo, es un instrumento valorado en todo el mundo, forma parte de la representación cultural de muchos países alrededor del mundo. Hay un gran número de reconocidos concursos, cursos de perfeccionamiento, becas, encuentros, festivales, *master class*, orquestas de guitarras, etcétera, que hablan del valor que se les da a compositores e intérpretes de este instrumento.

La guitarra clásica en Córdoba necesita obtener el prestigio y valoración que sí tiene en otros países. Uno de los objetivos principales de la formación orquestal es que los intérpretes hagan que su sonoridad llegue a un público más amplio. Lograr que los auditorios donde se interpreten repertorios para guitarra, tengan mayor convocatoria de público, esto sólo se podrá lograr gracias a la unificación de esfuerzos de la comunidad guitarrística de una ciudad, dejando de lado el trabajo individual de los intérpretes. La guitarra es un instrumento referente de las expresiones culturales de este país y necesita ser reconocida como tal, se tiene que garantizar un espacio de formación e investigación a través de un proceso de planificación y formar a instrumentistas e investigadores. En estos últimos años, este esfuerzo está dando sus frutos con la consolidación de festivales de guitarras, *master class* de reconocidos guitarristas que vienen de distintas partes del mundo. Hemos podido observar que los estudiantes de guitarra de distintas partes del país eligen la ciudad de Córdoba como centro integrador de su formación académica. En estos festivales, se ha podido observar la buena predisposición a estos encuentros formativos y los importantes resultados obtenidos en los músicos.

Orquesta de guitarras en el resto del mundo. Resultados

Orquesta de Guitarras de Barcelona “con más de 25 años desde su creación, es considerada una de las pioneras en el mundo en esta formación y reconocida como una de las mejores orquestas de guitarras de la actualidad” (Orquesta de Guitarras de Barcelona, s/f, <https://goo.gl/w7NFBs>). Esta actividad didáctica se fue transformando en un proyecto mucho más ambicioso y con una gran proyección, muchos de sus integrantes actualmente desarrollan su carrera profesional como solistas. Todo el material que se interpreta es fruto de un constante trabajo de investigación y adaptación de un repertorio, hasta ahora, casi inexistente.

Orquesta de Guitarras de Madrid, está dirigida por el experimentado guitarrista Masayuki Takagi. Nace con la vocación de promover y difundir los valores de la guitarra española y, al mismo tiempo, constituir un punto de encuentro para guitarristas que continúan su especialización guitarrística después de su formación de grado (Guitarras de Luthier, s/f, <https://goo.gl/sqKU11>).

En Buenos Aires, tenemos una gran orquesta de guitarra escuela, donde agrupan, del mismo modo que este proyecto plantea, a los guitarristas de distintas instituciones para una formación grupal. Creada por Juan Falú y Roberto Calvo. La agrupación musical **El Guitarrazo** está compuesta por más de treinta intérpretes, de todas las edades, dirigidos por Roberto Calvo y Román Giúdice. La convocatoria tuvo una respuesta masiva e inmediata, lo que demuestra el fuerte arraigo que este instrumento tiene en nuestro acervo cultural (El Guitarrazo, s/f, <https://goo.gl/umV14E>)

Planificación de repertorio

El presente estudio plantea una planificación de repertorio específico, desarrollo de un material orquestal, abordando diferentes repertorios, épocas, estilos, géneros que ayuden a la formación profesional del músico, a través de un organismo de orquesta de guitarra, destinado a producir cambios frente a la problemática de la falta de continuidad en la especialización guitarrística a través de un perfeccionamiento grupal, orquestal, profesional. Se está organizando un cronograma de obras de formación académica, unificando criterios de interpretación y técnica específica, a través de un repertorio orquestal. Se analizan los resultados obtenidos en esta formación y especialización en orquestas de todo el mundo.

La orquesta pondrá en valor el repertorio de identificación cultural de nuestro país, con el objetivo de realizar a lo largo de varios años de trabajo y planificación un archivo musical de música argentina para formación orquestal de guitarras. Tendrá como objetivo principal la recopilación y la conservación de obras olvidadas y promoviendo repertorio nuevo.

Referencias bibliográficas

- El guitarrazo (s/f). Inicio. Disponible en: <https://elguitarrazo.bandcamp.com/album/el-guitarrazo>
- Guitarras de Luthier (s/f). Agenda de actividades. Disponible en: <https://www.guitarrasdeluthier.com/es/agenda/orquesta-de-guitarras-de-madrid/42>.
- Orquesta de Guitarras de Barcelona (s/f) Currículum. Disponible en: <http://orquestaguitarrasbarcelona.com/curriculum-2>.