

APRENDER A TOCAR LA GUITARRA

PASO A PASO

Guía completa para conocer y perfeccionar su uso

CON VÍDEOS EN LÍNEA SOBRE TÉCNICAS Y BASES INSTRUMENTALES

BLUME

NUEVA EDICIÓN

VOLUME
10
TONE

APRENDER A TOCAR LA GUITARRA

PASO A PASO

Guía completa para conocer
y perfeccionar su uso

BLUME
DK

Título original *The Complete Guitar Manual. The Beginner's Guide to Playing the Guitar [How to Play Guitar Step by Step]*

Edición [DK UK] Jennette ElNaggar, Emma Dawson, Sophia MTT, Gillian Reid, Nancy-Jane Maun, Gareth Jones, Lee Griffiths, Liz Wheeler, Jonathan Metcalf; [DK DELHI] Ishita Jha, Isha Sharma, Meenal Goel, Rohan Sinha; [PRIMERA EDICIÓN] Ed Wilson, Michael Duffy, Joanna Byrne, Mandy Inness, Stephanie Farrow, Lee Grifiths; [COBALTID, NORFOLK] Marek Walisievicz, Louise Abbott, Maddy Edwards, Sarah Tomley, Paul Reid, Darren Bland, Lloyd Tilbury

Dirección de arte [DK UK] Karen Self; [DK DELHI] Sudakshina Basu

Diseño [DK UK] Phil Ormerod; [DK DELHI] Jaypal Singh Chauhan, Tanya Mehrotra; [PRIMERA EDICIÓN] Adam Brackenbury, Mark Cavanagh

Cubierta Petr Malyshev. Dreamstime.com

Preimpresión [DK DELHI] Balwant Singh

Material audiovisual [COBALTID, NORFOLK] Martin Holmes, Adam Crute

Traducción Montserrat Asensio, Antón Corriente [músico/guitarrista], Remedios Diéguez Diéguez

Coordinación de la edición en lengua española
Cristina Rodríguez Fischer

Primera edición en lengua española 2021
[Primera edición original 2011]
Reimpresión 2025

© 2011, 2020 Dorling Kindersley Limited, Londres
© 2011, 2021 Naturart, S.A. Editado por BLUME
Carrer de les Alberes 52, 2.º, Vallvidrera, 08017 Barcelona
Tel. 93 205 40 00 e-mail: info@blume.net
La edicion original de esta obra fue publicada en 2020 en Reino Unido por Dorling Kindersley, compañía editorial de Penguin Random House, con el título *Beginner's Step-by-Step Guitar: The Complete Guide*

I.S.B.N.: 978-84-18459-80-1

Impreso en China

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización por escrito del editor.

WWW.BLUME.NET

MIXTO
Papel | Apoyando la silvicultura responsable
FSC® C018179
www.fsc.org

Este libro cuenta con la Certificación del Forest Stewardship Council® (Consejo de Administración Forestal), ya que ha sido impreso en papel procedente de pulpa de madera obtenida de forma responsable.

Para mentes curiosas
www.dk.com

CONTENIDO

Introducción 8

CAPÍTULO UNO **10**

EL **EQUIPO**

La guitarra 12
Anatomía de la guitarra acústica 14
Anatomía de la guitarra eléctrica 16
Guitarras acústicas 18
Guitarras semiacústicas 20
Guitarras eléctricas 22
Tono y componentes 26
Comprar una guitarra 30
Amplificadores 34
Anatomía de un amplificador 36
Efectos de guitarra 38

CAPÍTULO DOS **40**

TEORÍA BÁSICA

Fundamentos de la música 42
Escalas y tonalidad 44
Notación y tablatura 46
Formación de acordes 48
Ritmo y compás 50

CAPÍTULO TRES **52**

LAS **SESIONES**

Presentación de las sesiones **54**

SESIÓN 1: PREPARACIÓN 56

1.1 Afinar la guitarra 58
1.2 Posturas correctas 59
1.3 La mano derecha 60
1.4 La mano izquierda 61
1.5 Pulsación hacia abajo 62
Especial: Grandes autores de canciones **64**
1.6 Pulsación de púa-contrapúa 66
1.7 Acordes de tríada 68
1.8 Acordes de quinta 70
1.9 *Palm-muting* 72
1.10 Pieza clave 74

SESIÓN 2: FUNDAMENTOS 76

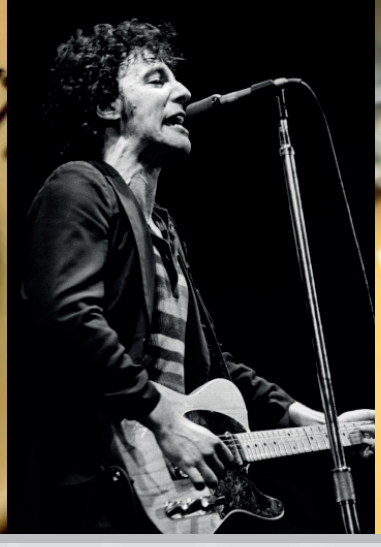
2.1 Técnica con la púa 78
2.2 Ligados 80
Especial: Grandes maestros del *riff* **84**
2.3 *Riffs* en las cuerdas graves 86
2.4 *Riffs* y *fills* 88
El sonido de... Chuck Berry **89**
2.5 Acordes mayores básicos 90
2.6 Acordes menores básicos 94
2.7 Pieza clave 96

SESIÓN 3: ORIENTARSE POR EL DIAPASÓN 98

3.1 Acordes y escalas 100
3.2 Acordes con cejilla 102
3.3 Sistema CAGED 104
3.4 Acordes CAGED 106
Especial: Grandes maestros de los acordes **108**
3.5 Escalas CAGED 110
3.6 Dominar las escalas 112
3.7 Acordes de séptima 114
3.8 Acordes de séptima móviles 116
El sonido de... Johnny Marr **117**
3.9 Progresiones de acordes 118
3.10 Pieza clave 120

SESIÓN 4: VARIEDAD ARMÓNICA 122

4.1 Acordes sus4 124
4.2 Acordes sus2 126
4.3 Acordes add9 128
4.4 Acordes con bajo cambiado 130
4.5 Acordes arpegiados 132
4.6 Jugar con acordes 134
4.7 Acordes con dos dedos 136
El sonido de... Andy Summers **137**
4.8 Técnica con la cejilla 138
Especial: Grandes maestros de la cejilla **140**
4.9 Pieza clave 142

SESIÓN 5: NUEVAS ESCALAS Y *BENDINGS* 144

5.1 Fundamentos del blues 146
5.2 La escala pentatónica menor 148
5.3 La escala pentatónica mayor 152
Especial: Grandes maestros de las pentatónicas 156
5.4 La escala de blues 158
5.5 *Bending* 162
5.6 *Licks* con *bending* 164
El sonido de... Jimmy Page 165
5.7 Pieza clave 166

SESIÓN 6: RECURSOS EXPRESIVOS 168

6.1 El *curl* de blues 170
6.2 Vibrato 172
6.3 *Glissando* 174
Especial: Grandes maestros de la expresión 176
6.4 Dinámica 178
6.5 Acentos 180
6.6 Palanca de trémolo 182
6.7 Velocidad 184
6.8 Armónicos naturales 186
El sonido de... Eddie Van Halen 187
6.9 Pieza clave 188

SESIÓN 7: TOCAR CON LOS DEDOS 190

7.1 Pulgar y un dedo 192
7.2 Rasgueado estilo Carter 194
7.3 Pulgar y dos dedos 196
7.4 Pulgar y tres dedos 198
7.5 Inversiones de acordes 200
Especial: Grandes maestros de la digitación 202
7.6 *Rolls* de banjo 204
7.7 Técnica mixta 206
7.8 Técnica mixta avanzada 208
El sonido de... Joni Mitchell 209
7.9 Pieza clave 210

SESIÓN 8: IMPROVISACIÓN Y SOLOS DE BLUES-ROCK 212

8.1 Pentatónicas horizontales 214
8.2 Pentatónicas en otros tonos 216
Especial: Grandes maestros solistas 218
8.3 Elegir notas 220
8.4 Solos de blues sobre acordes mayores 222
8.5 Fraseo 224
8.6 El modo dórico 226
8.7 Los trastes olvidados 228
El sonido de... Slash 229
8.8 El modo mixolidio 230
8.9 Pieza clave 1 232
8.10 Pieza clave 2 234

SESIÓN 9: GUITARRA SOLISTA AVANZADA 236

9.1 *Bending* avanzado 238
9.2 Fraseo pentatónico rápido 240
9.3 Escalas de tres notas por cuerda 242
9.4 Ligados avanzados 246
Especial: Grandes maestros espectaculares 248
9.5 *Tapping* con dos manos 250
9.6 Barridos 252
9.7 Efectos rítmicos 254
El sonido de... Larry Carlton 255
9.8 Pieza clave 256

SESIÓN 10: ESTILOS MUSICALES 258

10.1 Las claves del blues 260
10.2 Las claves del rock 262
10.3 Las claves del metal 264
10.4 Las claves del country 266
10.5 Las claves del R&B 268
10.6 Las claves del funk 270
10.7 Las claves del reggae 272
10.8 Las claves del pop de los ochenta 274
El sonido de... The Edge 275
10.9 Las claves del jazz 276
10.10 Las claves del jazz-rock 278

CAPÍTULO CUARTO 280

CONVERTIRSE EN **ARTISTA**

Versionar y componer canciones 282
Tocar en público 284
Formar un grupo 286
Grabar música en casa 288
Cómo difundir su música 290

CAPÍTULO QUINTO 292

CUIDADO DE LA GUITARRA

Elegir y colocar cuerdas 294
Limpiar y guardar guitarras 298
Calibrar la guitarra 300
Modificar y mejorar su guitarra 304

CAPÍTULO SEXTO 306

RECURSOS ÚTILES

Apéndice de acordes 308
Apéndice de escalas 332
Armaduras de clave 340
Guía de notación 341

Glosario 342
Índice 344
Agradecimientos 351

INTRODUCCIÓN

Sin comparación con ningún otro instrumento, la guitarra abre un vasto mundo de posibilidades musicales. Caben desde quienes rasguean sin mayores complicaciones hasta los más aplicados devotos de la técnica. Además, es un instrumento ideal para formar parte de un grupo que acompaña a un cantante, o para lucirse a la luz de los focos como solista. Ofrece opciones expresivas innumerables —desde la delicada digitación acústica hasta el sonido estridente y distorsionado de una guitarra eléctrica—, y sirve para casi cualquier tipo de música. Está también el magnetismo de los ídolos de la guitarra y su música; el deseo de emular lleva a menudo al de aprender a tocar la guitarra. Quizás le entusiasmen Jimi Hendrix, Bob Dylan, Steve Vai o Wes Montgomery: con la guitarra, hay fuentes de inspiración de sobra.

Lo más importante es la relación que uno desarrolle con la guitarra. Cuanto más tiempo se le dedica, más secretos revela, ya sean técnicas nuevas, nuevos acordes, un sonido con el pedal de efectos, o el solo de una canción que siempre se le había resistido. En todo caso, la guitarra seguirá ofreciéndole oportunidades de disfrutar mientras la siga tocando.

Este libro es una guía práctica del instrumento. Incluye consejos sobre cómo elegir la guitarra adecuada, mantenerla en buen estado y convertirse en músico. Más que nada, es un manual de instrucciones paso a paso para aprender a tocar, dividido en diez sesiones de aprendizaje. En cada una aprenderá y desarrollará nuevas capacidades y técnicas por medio de ejercicios musicales breves creados expresamente, y se familiarizará con la teoría musical. Habrá, cómo no, momentos de frustración en los que los progresos parecerán toparse con un muro, pero esto les sucede a todos los guitarristas. Muchos de ellos, como verá, toparon con obstáculos tales como los acordes con cejilla o los *bendings*. Los superaron, y el lector también los superará con la ayuda de este libro.

TUTORIALES EN LÍNEA
Las diez sesiones de aprendizaje de este libro van acompañadas por un tutorial que se puede ver en:
https://blume.net/content/42-aprenderatocarlaguitarra

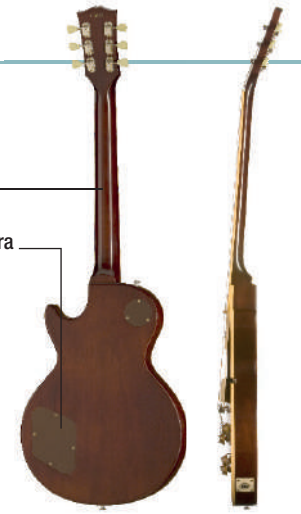
NOTA DE LOS EDITORES
En este libro se emplea el sistema de notación musical anglosajón (o cifrado americano) por su uso ampliamente extendido.

Igualmente, dada la abundante terminología en inglés que aparece en incontables sitios web en español, cuando ha sido posible se han incluido los términos ingleses junto a su traducción en castellano.

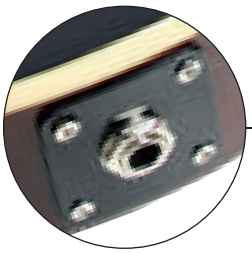

ANATOMÍA DE LA GUITARRA ELÉCTRICA

Comparada con una guitarra acústica hecha a mano, la guitarra eléctrica es un instrumento relativamente simple. Al igual que la acústica, tiene un mástil de madera, pero el cuerpo es macizo en lugar de hueco, y de una madera densa y resistente (*véase* pág. 24), aunque se empleen a veces metales o plásticos. El tono que producen las mejores guitarras eléctricas puede ser tan complejo y sutil como el de los instrumentos acústicos.

Hembra de jack La entrada estándar de 0,25 pulgadas va al amplificador.

PUENTE Y SELLETAS

El puente suele llevar montadas seis selletas con ranura que determinan la longitud de escala de cada cuerda (tramo a lo largo del cual esta vibra libremente), junto con la cejuela. La mayoría de los diseños permiten ajustar la altura y la distancia.

CONTROLES DE TONO Y VOLUMEN

El control de tono regula el nivel de agudos; en la mayoría de los modelos, este se reduce girando en sentido contrario a las agujas del reloj. El control de volumen regula la potencia de salida y suele tener también el efecto secundario de mitigar la respuesta de agudos.

PASTILLAS

Hasta tres pastillas magnéticas (*véase* recuadro, pág. siguiente) se pueden instalar entre el mástil y el puente. Cada una produce un tono distinto, más grave (mástil) o definido (puente). El selector de pastilla permite cambiar y combinarlas.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Al carecer de caja de resonancia, una guitarra eléctrica maciza no produce un sonido audible por sí misma. Para ello se montan una o más «pastillas» magnéticas entre el diapasón y el puente. Al vibrar las cuerdas, las pastillas generan una señal eléctrica, que se transmite por medio de un cable al amplificador (*véanse* págs. 34-37); este se encarga de convertir dicha señal eléctrica en sonido audible. Los efectos para modificar el sonido, tales como los pedales de *fuzz* y *wah-wah* (*véanse* págs. 38-39), pueden interponerse entre la guitarra y el amplificador, o bien este puede incorporar efectos diversos que se controlan con una pedalera.

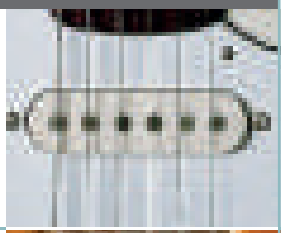
Marcas de referencia Indican posiciones del diapasón; pueden ser desde puntos de plástico a bellas incrustaciones de madreperla.

PASTILLAS

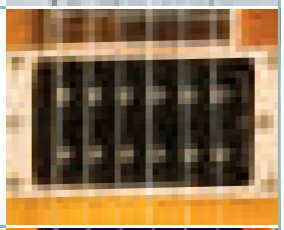
Una pastilla es un imán con una bobina de alambre fino de cobre enrollado. La vibración de las cuerdas perturba el campo magnético, lo cual crea un voltaje en la bobina. Los primeros diseños, de bobina única, tenían un tono claro y brillante, pero generaban un zumbido no deseado al estar junto a otros aparatos eléctricos. A mediados de la década de 1950, Seth Lover, ingeniero de Gibson, creó un modelo de pastilla, llamado humbucker, que eliminaba dicho problema.

TIPOS DE PASTILLA

Bobina única Producen un tono claro y vivo. Seis polos, por lo general de alnico (aleación de aluminio, níquel y cobalto), centran el efecto del campo magnético sobre cada cuerda, para que todas se aprecien en el sonido del conjunto.
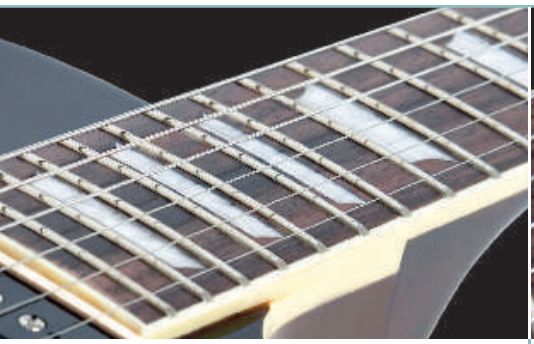

Humbucker Estas pastillas cancelan el zumbido y producen un tono más grueso y una salida más potente que las de bobina simple. El diseño más conocido es la PAF de Gibson.

Piezoeléctrica Algunas guitarras eléctricas, como la Parker Fly, llevan también esta pastilla no magnética y sensible a la vibración en el puente, que permite al que toca emular el tono de una guitarra acústica.

DIAPASÓN

Los diapasones de guitarra suelen ser de palosanto, arce o ébano, con sutiles diferencias de tono en cada tipo de madera. Los mástiles de guitarra eléctrica suelen tener 22 o 24 trastes y se suelen unir al cuerpo a la altura del traste 18.º.

CEJUELA

Pieza de hueso, grafito, latón o plástico que sostiene las cuerdas sobre el diapasón a una cierta altura. Puede haber guías para mantener las cuerdas en un ángulo que dé un contacto óptimo entre las clavijas (*véase* derecha) y la cejuela.

PALA

Sobre la pala va montado el clavijero, cuya función es ajustar la tensión –y con ello, el tono– de las cuerdas (*véase* pág. 58). Los seis ejes rotan al girar las palomillas, tensando o destensando la cuerda según el sentido en que se giren.

SESIÓN 2•2

LIGADOS

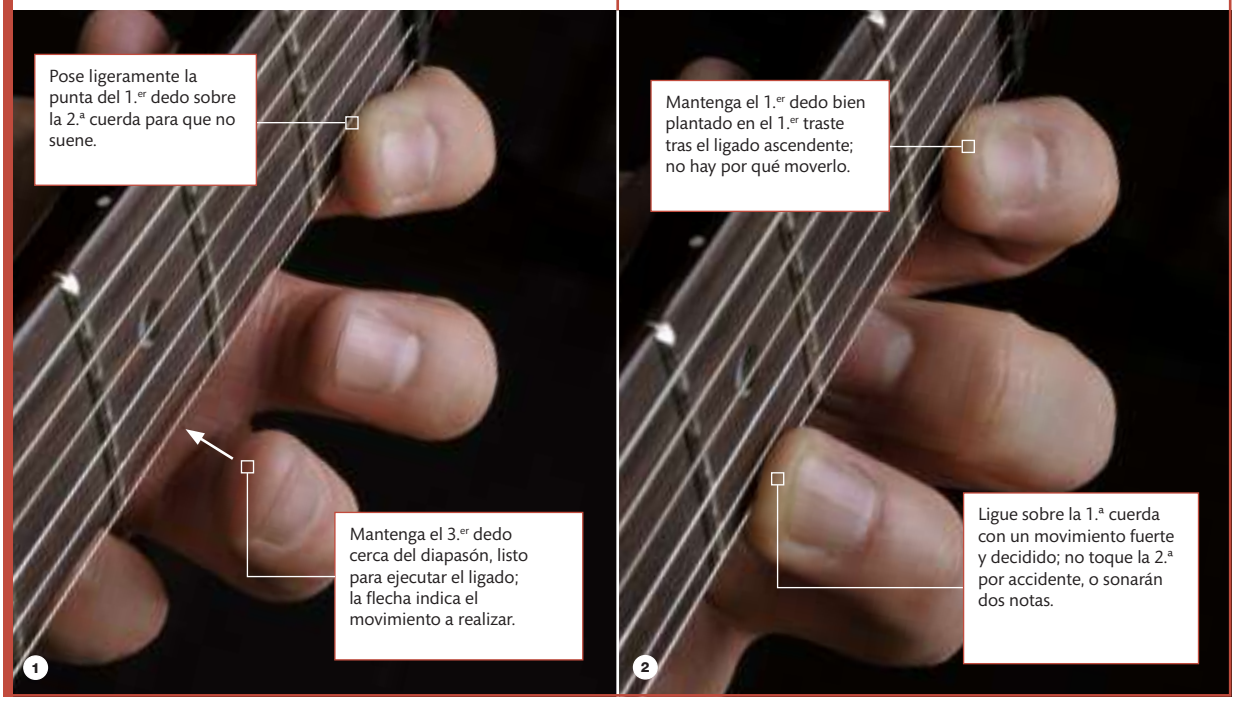
No es necesario pulsar dos veces para tocar dos notas. Los ligados son técnicas para la mano izquierda que sirven para tocar otra nota u otras dos después del toque con la derecha. En el ligado ascendente (en inglés, *hammer-on*) se pulsa una cuerda al aire o pisada, se pisa un traste más alto con un movimiento seco y suena una nueva nota. El descendente (*pull-off*) es al revés: se toca una cuerda pisada y se quita el dedo de tal modo que suena una nota pisada o al aire más grave. En ambos casos, como no se vuelve a pulsar, el resultado es un sonido más fluido, aunque de menor brillo, y se pueden tocar secuencias de notas más rápido que solo con la púa. Lo fundamental de ambas técnicas se explica aquí, y la página siguiente incluye ejercicios que exhiben su potencial.

Si quiere inspirarse, no hace falta buscar demasiado: escuche el solo de Jimmy Page en «Stairway To Heaven» de Led Zeppelin, el *riff* inicial y la guitarra de Eric Clapton en «Layla», el *riff* de acordes de Keith Richards en «Start Me Up» de los Rolling Stones y las rápidas secuencias de acordes de John Frusciante al inicio y en las estrofas de «Snow» de los Red Hot Chili Peppers.

LIGADO ASCENDENTE: DE F A G EN LA 1.ª CUERDA

Toque F en la 1.ª cuerda
Ponga el 1.er dedo en el 1.er traste de la 1.ª cuerda. Pulse hacia abajo. Mantenga los demás dedos –el 3.º sobre todo– cerca del diapasón.
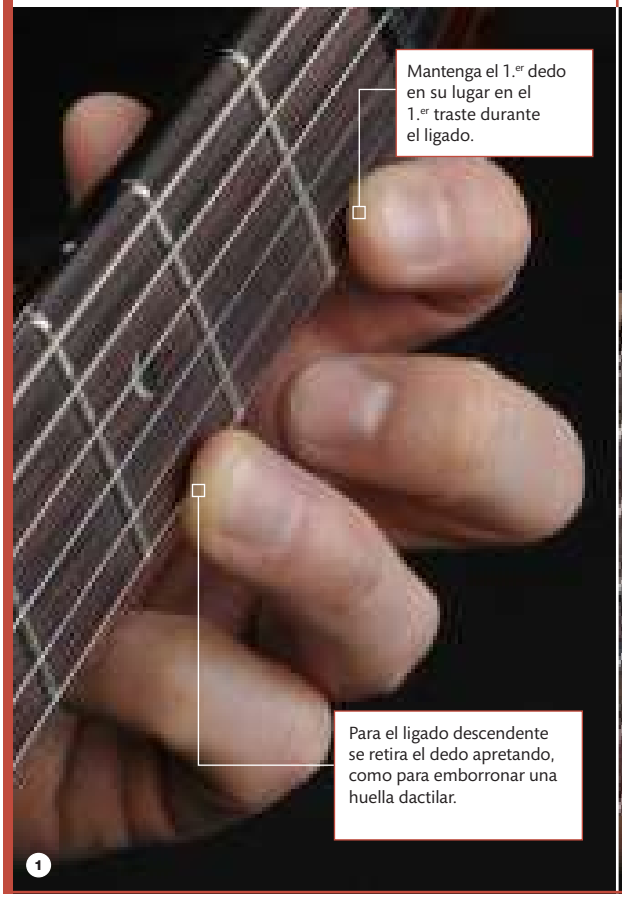
Ligado ascendente con el 3.er dedo
Pise seco y fuerte la nota G en el 3.er traste de la 1.ª cuerda con la punta del dedo y a una distancia igual entre trastes para un resultado óptimo: hacer sonar la nota requiere precisión.
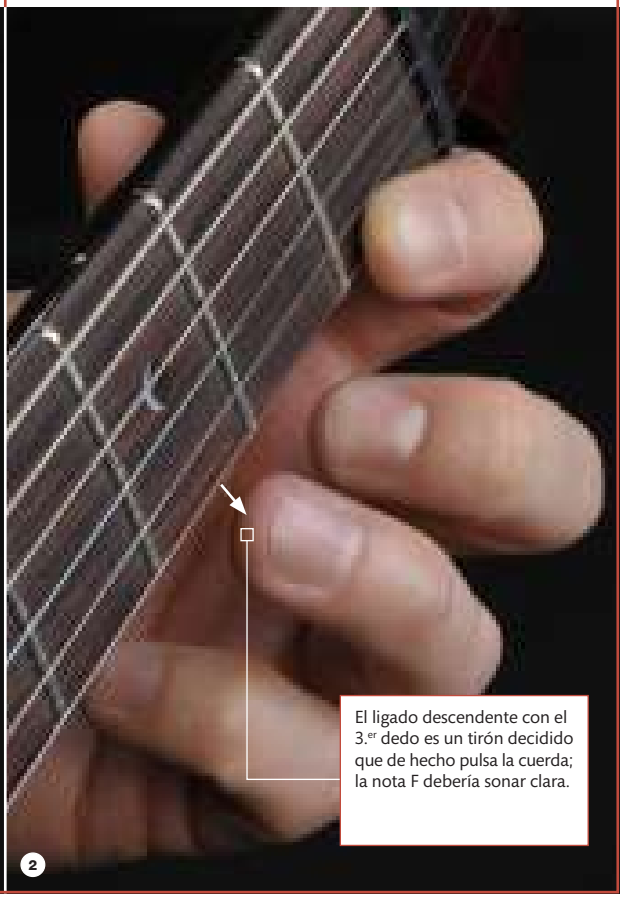

LIGADO DESCENDENTE: DE G A F EN LA 1.ª CUERDA

Coloque los dedos
Pise con los dedos 1.º y 3.º los trastes 1.º y 3.º de la 1.ª cuerda, respectivamente. Pulse la nota G hacia abajo. Retire la punta del 3.er dedo de la cuerda aplicando presión para hacer vibrar la cuerda y que suene F.

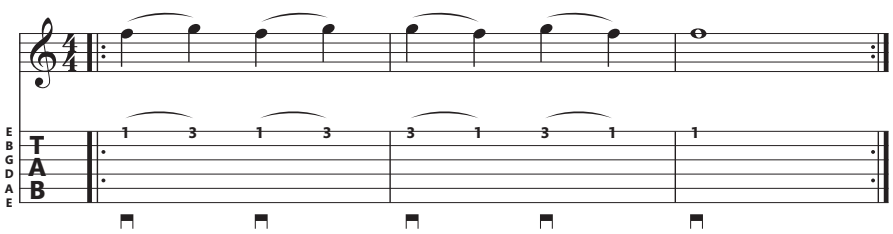
Haga sonar F
Al retirar el dedo con presión, hará sonar la F del 1.er dedo. Controle el movimiento, ya que al tocar un ligado descendente en la 2.ª cuerda (u otra más grave) podría tocar las cuerdas agudas sin querer.

EJERCICIO 2.2.1 – LIGADOS ASCENDENTE Y DESCENDENTE BÁSICOS

Este ejercicio en la 1.ª cuerda desarrolla la técnica de ligados ascendente y descendente, de F a G en el primer caso y al revés en el segundo. Observe las ligaduras curvas de la notación, que representan los ligados tanto ascendentes como descendentes.

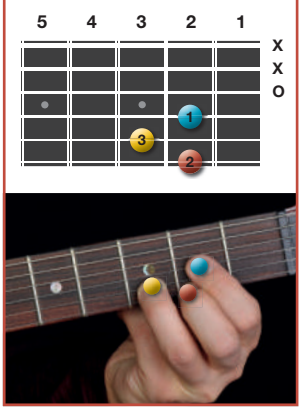
SESIÓN
3•4

ACORDES CAGED

En las páginas anteriores hemos abordado la teoría del sistema CAGED. Ahora es el momento de ponerla en práctica en tono de D con cinco versiones de D mayor y tres de D menor. Algunas cuestan, pero será en beneficio de su habilidad. Es una rutina trasladable a los acordes de E, A, G y C. Para que descansen los dedos, pruebe los patrones reducidos de acordes de la página siguiente.

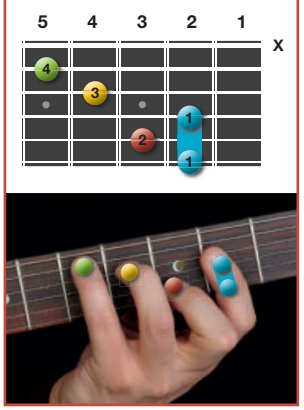
D (patrón de D mayor)

Este es el patrón básico de D, sin cejilla, y por tanto, fácil.

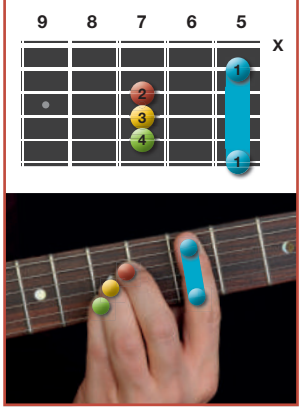
D (patrón de C mayor)

Ponga media cejilla con el 1.er dedo en el 2.º traste y digite el patrón de C con los otros dedos.

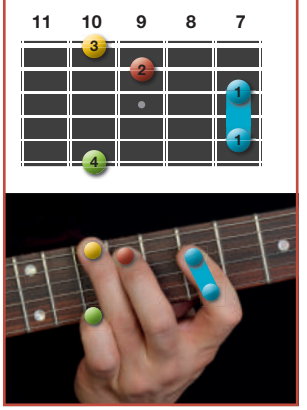
D (patrón de A mayor)

Ponga la cejilla con el 1.er dedo en el 5.º traste y digite el patrón de A con los demás dedos.

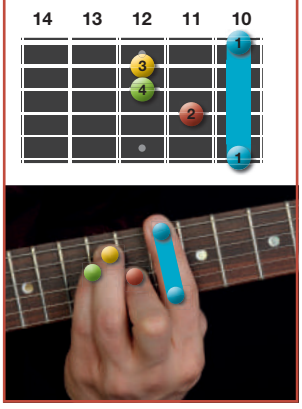
D (patrón de G mayor)

Ponga la cejilla con el 1.er dedo en el 7.º traste y digite el patrón de G con los demás dedos.

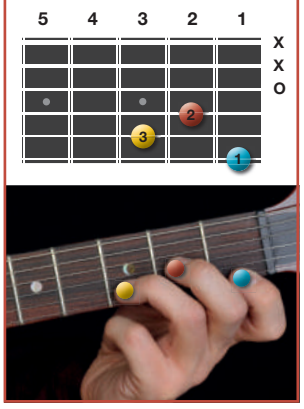
D (patrón de E mayor)

Ponga la cejilla con el 1.er dedo en el 10.º traste y digite el patrón de E con los demás dedos.

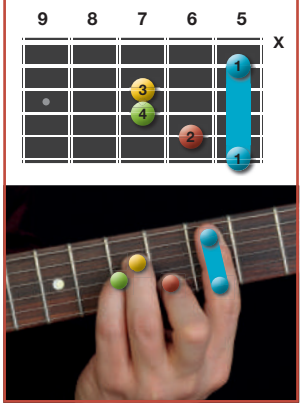
Dm (patrón de D menor)

Este es el patrón básico de Dm, sin cejilla, y por tanto, fácil.

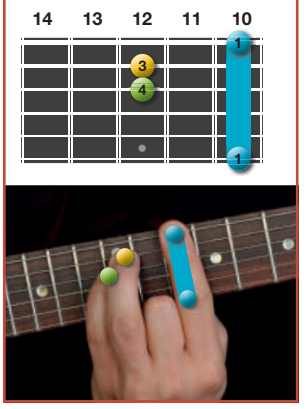
Dm (patrón de A menor)

Ponga la cejilla con el 1.er dedo en el 5.º traste y digite el patrón de Am con los demás dedos.

Dm (patrón de E menor)
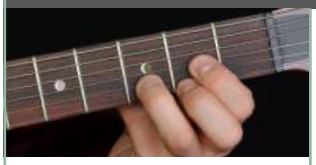
Ponga la cejilla con el 1.er dedo en el 10.º traste y digite el patrón de Em con los demás dedos.

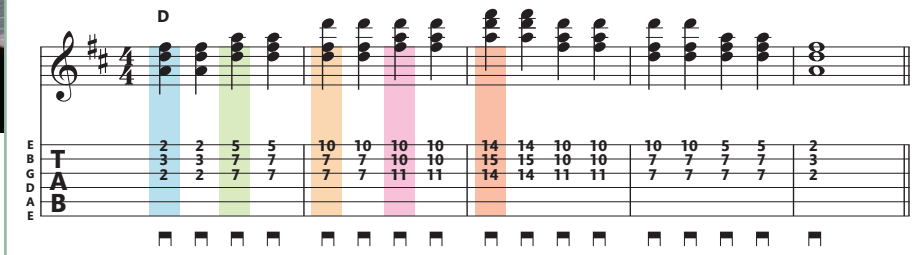
EJERCICIO 3.4.1 – PATRONES REDUCIDOS DE ACORDES

Los patrones completos CAGED de la página anterior exigen cejillas y extender la mano, lo cual puede resultar difícil e incómodo, sobre todo al principio. Muchos guitarristas los evitan recurriendo a formas reducidas que omiten las notas repetidas de un acorde (*véanse* págs. 68-69). El resultado son patrones más manejables en tres cuerdas: suficiente para tocar el acorde y más fáciles de digitar. Muchos músicos los usan, desde Wes Montgomery en el jazz hasta Keith Richards en el rock. Pruébelos con los acordes D que acaba de aprender; verá que ahorrarse tocar siempre los patrones completos permite desplazarse por el diapasón más rápido y con mayores opciones melódicas.

ACORDES DE D MAYOR EN LAS CUERDAS 1.ª, 2.ª Y 3.ª
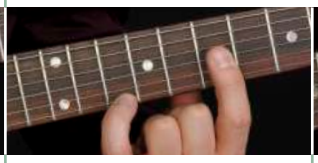

Toque el acorde D. Use la digitación estándar, pero toque solo las cuerdas 1.ª, 2.ª y 3.ª para reducir el acorde.
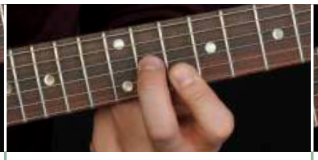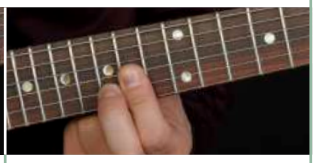

Toque D con el 1.er dedo en el 5.° traste. No hace falta cejilla para esta versión mini del patrón CAGED de A mayor.

Toque D con el 1.er dedo en el 7.° traste. Ponga media cejilla para esta versión mini del patrón CAGED de G mayor.
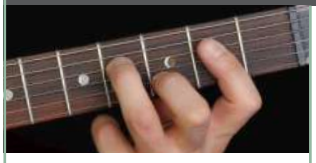

Toque D con el 1.er dedo en el 10.° traste. Ponga cejilla en dos cuerdas para esta versión mini del patrón CAGED de E mayor.

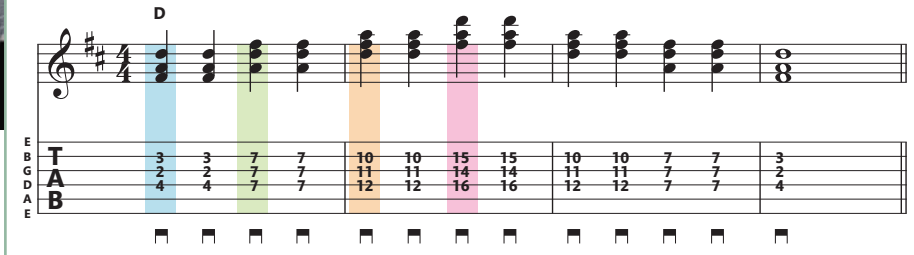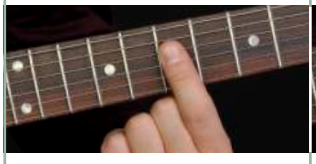

Toque D con el 1.er dedo en el 14.° traste. Ponga cejilla en tres cuerdas para esta versión mini del patrón CAGED de D mayor.

ACORDES DE D MAYOR EN LAS CUERDAS 2.ª, 3.ª Y 4.ª

Toque D con el 1.er dedo en el 2.° traste. Use una versión mini del patrón de C mayor. Evite tocar la 1.ª cuerda.

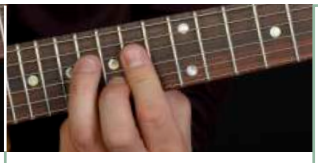

Toque D con el 1.er dedo en el 7.° traste. Use una versión mini del patrón de A mayor. No deje sonar la 1.ª cuerda.

Toque D con el 1.er dedo en el 10.° traste. Utilice una versión mini del patrón de E mayor. No deje sonar la 1.ª cuerda.

Toque D con el 1.er dedo en el 14.° traste. Use una versión mini del patrón de C mayor. No deje sonar la 1.ª cuerda.

UN POCO DE PRÁCTICA

Los acordes de tríada abren vías melódicas porque permiten cambiar fácilmente para obtener más variación. Además, dejan dedos libres para añadir notas nuevas en otros trastes.

Tanto si es usted un principiante que está a punto de comprar su primera guitarra como si ya ha empezado a tocar y quiere llevar su magia con el diapasón al siguiente nivel, ***Aprender a tocar la guitarra paso a paso*** es la guía rápida definitiva para convertirse en un maestro de este instrumento.

Aprenda a tocar como los profesionales con las sesiones ilustradas paso a paso.

Mida sus progresos con piezas escritas expresamente para la ocasión.

Vea los vídeos en línea para aprender en qué consiste una buena técnica, y toque siguiendo las bases instrumentales.

Descubra las inspiradoras recomendaciones de grandes guitarristas de todos los estilos.

Seleccione y mantenga su equipo con la ayuda de la guía exhaustiva.

BLUME

Preservamos el medio ambiente

- Reciclamos y reutilizamos.
- Usamos papel de bosques gestionados de manera responsable.

ISBN 978-84-18459-80-1

9 788418 459801