

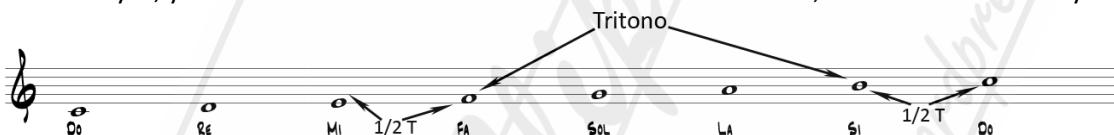
ESCALAS PENTATÓNICAS

En esta lección trabajaremos la escala pentatónica, que es la primera que cualquier guitarrista debe aprenderse. La inmensa mayoría de solos de guitarra en el ámbito del rock y del pop están compuestos usando este tipo de escala o una variación de ésta (la escala de blues, que veremos más adelante). Por eso la voy a explicar sin ni siquiera haber terminado de explicar intervalos ni haber empezado con cómo se forman las escalas. No hay que esperar, vamos a verla más bien desde la práctica que desde la teoría. Bastará una breve explicación preliminar.

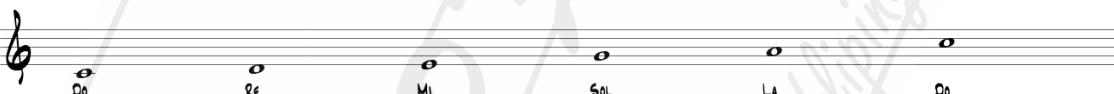
1. QUÉ SON

Lo primero, veamos qué es una escala pentatónica. Su nombre es algo así como una abreviatura: se trata de escalas pentáfonas diatónicas. Es decir, escalas que están formadas por cinco sonidos, los cuales están contenidos en una escala diatónica (expliqué brevemente este concepto en la lección “Notas Musicales”). Aunque varias escalas pentatónicas son posibles, sólo hablaré ahora de la escala pentatónica Mayor. El resto están formadas por las mismas notas, y por tanto pueden ser consideradas como distintos perfiles de la misma.

Esta escala funciona así: Tomamos una escala Mayor, y suprimimos en ella las dos notas que entre sí forman un intervalo de tritono (cuarta aumentada o quinta disminuida), que es un intervalo disonante (en la Edad Media lo llamaban “Diabolus in musica”, no te digo más). Además, esas dos notas forman intervalos de segunda menor, o sea semitono, con otras notas de la escala, y ese intervalo armónico es más disonante aún. Pongamos como ejemplo la escala de Do Mayor, y así nos ahorraremos escribir alteraciones. En este caso, las dos notas son Fa y Si.

Una vez eliminadas, obtenemos una escala formada por sólo cinco sonidos, todos ellos diatónicos a Do Mayor: una escala que es pentáfona y diatónica. O sea, una pentatónica. En este caso, la escala pentatónica de Do Mayor. Hela aquí:

En el segundo párrafo he mencionado que otras escalas pentatónicas son posibles pero que las consideraremos perfiles de la misma escala. Por ejemplo, la escala formada por Re, Mi, Sol, La y Do es otra escala pentáfona y diatónica, pero podemos decir que es la escala pentatónica de Do Mayor empezando en Re (o mejor dicho, con Re como centro tonal), en vez de tener que ponerle otro nombre a cada uno de los cinco perfiles de la misma escala (algo que sí hacemos con la escala Mayor, de ahí los famosos Modos, que ya veremos más adelante, sólo los menciono para que os vayan sonando). Al haber eliminado las disonancias, todos los perfiles suenan similares, con cierta tendencia a Do. Por tanto no hay, como en el caso de la Escala Mayor y sus Modos, una diferencia sonora entre ellos suficiente como para considerar cinco escalas (una por cada grado) distintas. Hay, sin embargo, una excepción: La llamamos **escala pentatónica menor**, y en este caso, sería la que se fundamenta sobre La, es decir, formada por La, Do, Re, Mi y Sol.

Las escalas de Do Mayor y La menor están formadas por las mismas 7 notas (Do Re Mi Fa Sol La y Si / La Si Do Re Mi Fa y Sol, respectivamente). La diferencia es qué grado se erige como centro tonal, es decir, sobre qué grado van a reposar las melodías, progresiones, etc. Si la tendencia es a reposar sobre Do, estaremos en Do Mayor y la pieza sonará alegre; si es sobre La, estaremos en La menor y sonará triste. Se dice que La menor es la escala relativa menor de Do Mayor, y al revés, Do Mayor es la escala relativa Mayor de La menor. Pues con las pentatónicas pasa exactamente lo mismo. La escala pentatónica Mayor de Do se relaciona igualmente con la escala pentatónica menor de La. Las mismas notas, diferente nota principal.

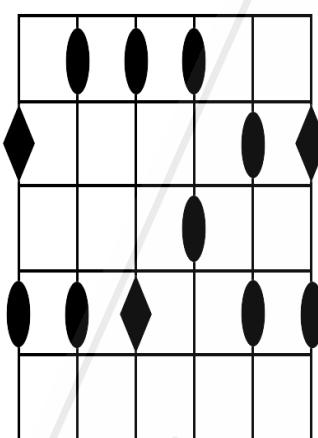
2. PARA QUÉ SIRVEN

Acabaríamos antes diciendo para qué no sirven. Al haber eliminado las notas que forman disonancias dentro de la escala heptáfona Mayor (y menor, como hemos visto en el anterior párrafo), todas las notas forman intervalos agradables al oído con respecto a los acordes, la línea de bajo, etc. Es decir, hemos seleccionado sólo las notas que mejor suenan entre sí, de tal manera que todo lo que toquemos ciñéndonos a ellas sonará bien! Os podéis imaginar por qué esta escala es el juguete favorito de cualquier improvisador, y especialmente de los guitarristas eléctricos. Sabiendo ubicar bien las notas de la escala (es decir, habiendo memorizado una serie de dibujos sobre el diapasón) podemos improvisar sobre la mayoría de progresiones armónicas (sobre todo si todos los acordes están dentro de la misma tonalidad). Algunos guitarristas incluso famosos ni siquiera han pensado en motivos para tomarse la molestia de ir más allá de esto, de hecho. Así de útil es saberse las pentatónicas. Son buenas noticias, no?

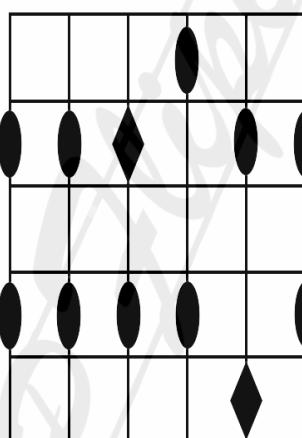
3. DIGITACIONES DE LA ESCALA PENTATÓNICA MAYOR

Una vez explicadas estas escalas desde el punto de vista teórico, vamos a ponerlas en práctica. En la guitarra, una misma nota puede estar en varios lugares diferentes. Por tanto, una sucesión de notas se puede tocar con diferentes *digitaciones*. El criterio de digitación más común y útil para aprender las pentatónicas es muy simple: dos notas por cuerda. Ciñéndonos a él, obtendremos cinco posibles formas de digitar la escala (patrones o digitaciones):

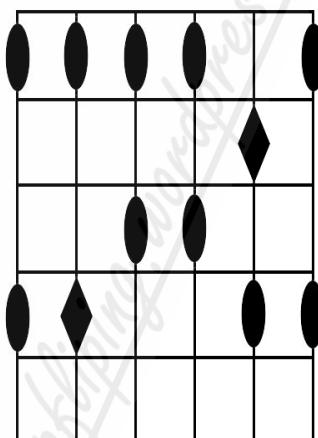
Patrón 1

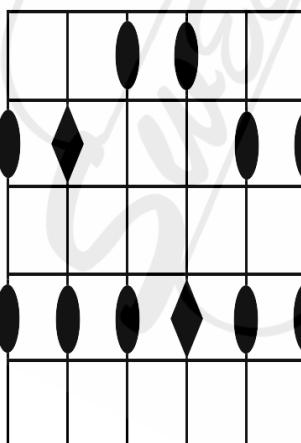
Patrón 2

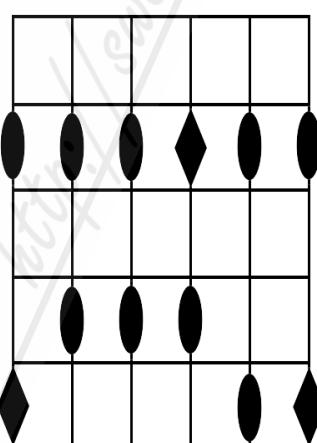
Patrón 3

Patrón 4

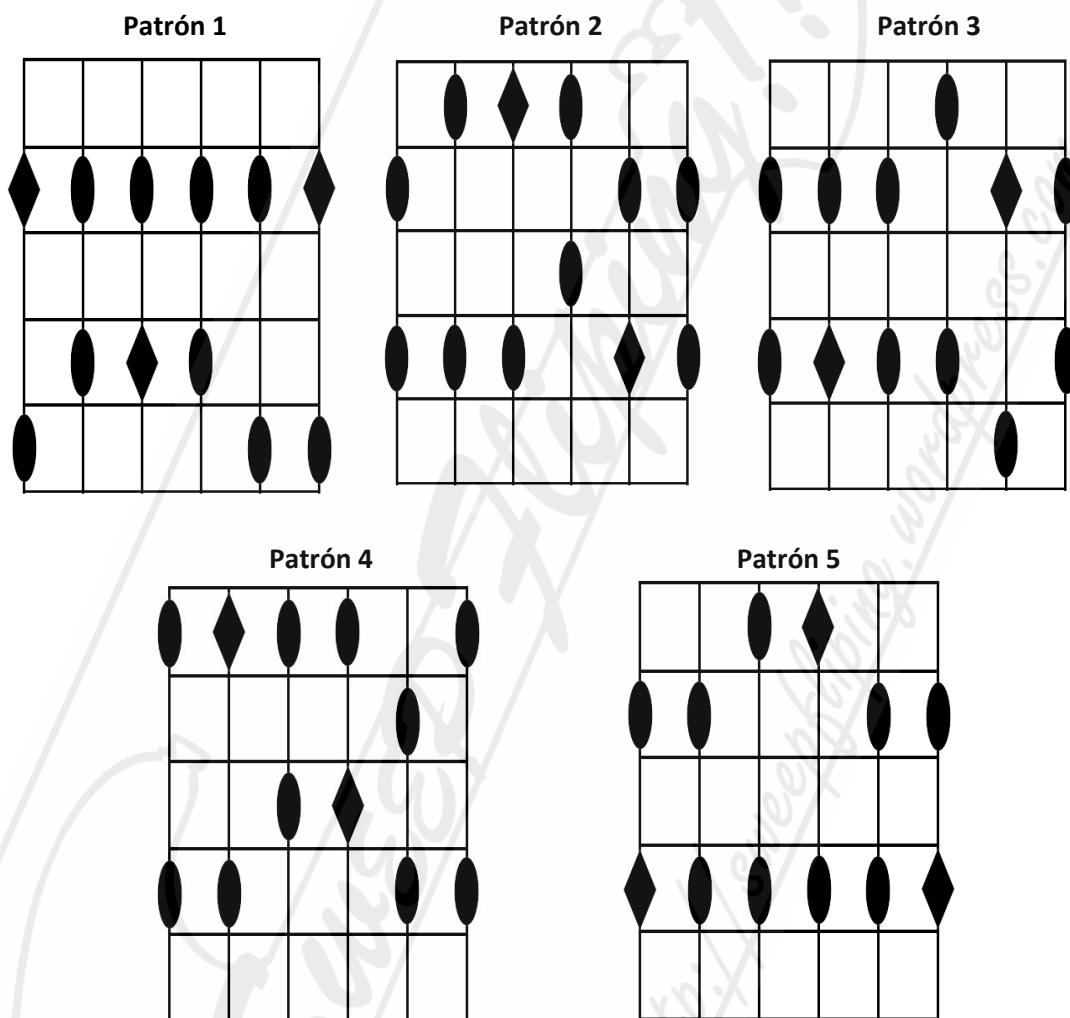
Patrón 5

La nota marcada con un rombo es la fundamental. Es decir, si colocas el rombo sobre Do, y tocas el dibujo del diagrama (ya expliqué los diagramas en la lección “iniciación a la guitarra eléctrica”), estás tocando la escala pentatónica Mayor de Do. Si lo colocas sobre Sol, por ejemplo, estarás tocando la pentatónica Mayor de Sol, etc.

4. DIGITACIONES DE LA ESCALA PENTATÓNICA MENOR

Y a continuación, los cinco patrones de la escala pentatónica menor. Si os fijáis, veréis que son exactamente los mismos, cambiando la posición del rombo. Porque decíamos que a toda pentatónica Mayor le corresponde una pentatónica menor que está formada por las mismas notas. Por ejemplo, el patrón 5 de la escala pentatónica Mayor es exactamente igual que el patrón 1 de la escala pentatónica menor. La única diferencia es qué nota está marcada con un rombo. Si la nota en la que hacemos énfasis es la primera nota que aparece en el patrón 5 de la pentatónica Mayor, estamos tocando su correspondiente menor. Si la nota que se erige como centro tonal es la segunda nota que aparece en el mismo dibujo, estamos tocando la pentatónica Mayor. De ahí que el rombo cambie entre una y otra. Pero ambas escalas están formadas por las mismas notas. Llamamos “Patrón 1” al que tiene la nota fundamental en 6ª cuerda, dedo índice. Y a partir de ahí, vamos numerando los patrones según van apareciendo en la guitarra a medida que subimos. Lo veréis claramente en el siguiente punto.

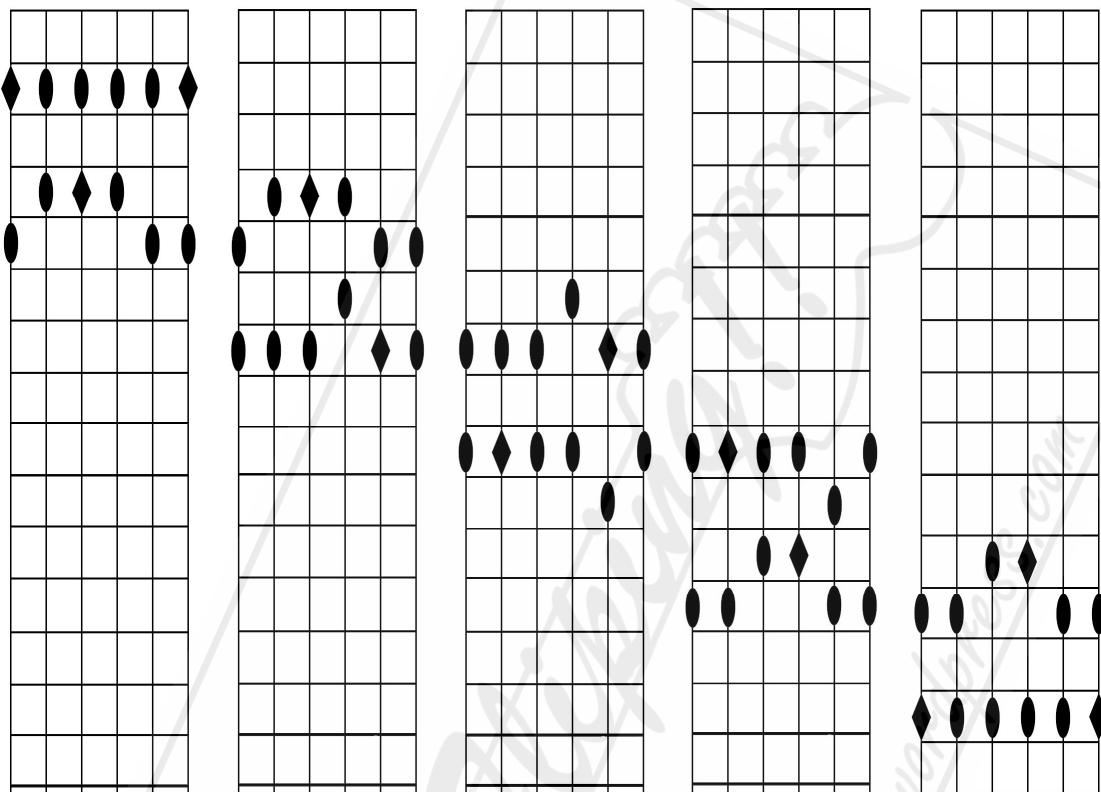

En el siguiente cuadro se detalla la correlación entre patrones de la escala pentatónica Mayor y menor (ej: el patrón 1 de la pentatónica Mayor es el mismo dibujo que el 2 de la menor).

PENTATÓNICA MAYOR	PENTATÓNICA MENOR
Patrón 1	Patrón 2
Patrón 2	Patrón 3
Patrón 3	Patrón 4
Patrón 4	Patrón 5
Patrón 5	Patrón 1

5. LA PENTATÓNICA A LO LARGO DEL MÁSTIL

En la siguiente imagen podéis ver cómo se solapan los cinco patrones a lo largo del mástil de la guitarra, en este caso, con una pentatónica menor fundamentada sobre Fa#. Fa# menor está formada por las mismas notas que La Mayor. La diferencia es simplemente la ubicación del rombo (fundamental), como explicaba en el punto anterior.

El siguiente patrón al 5, que es el último que aparece en la imagen, sería otra vez el 1, una octava más alto.

6. EJERCICIOS PARA APRENDER Y PRACTICAR LAS ESCALAS PENTATÓNICAS

No sé lo que dirá al respecto la psicología o la neurociencia. Pero a efectos prácticos para los músicos, existen dos tipos de memoria: La memoria de la cabeza (datos) y la memoria de los dedos (memoria muscular). Hasta ahora, habéis visto los datos. La vida sería más fácil si bastara con eso. Todos los ejercicios de digitación en la guitarra funcionan igual: se trata de convertir memoria de cabeza (las cosas que sabemos. Es una memoria lenta y difícilmente accesible, como rebuscar en un disco duro muy grande) en memoria de dedos (de acceso rápido, como si dijéramos “tener las cosas en la RAM”, listas para usar). Durante una interpretación musical, el tiempo es crucial. No podemos pararnos un minuto a pensar “dónde poner el dedito”, porque la misma nota tocada una décima de segundo antes o después significa cosas diferentes. No tenemos un minuto, ni siquiera un segundo. Los dedos tienen que ir donde deben *instantáneamente*. Memorizar datos es relativamente fácil; ponerlos en los dedos requiere muchas repeticiones. Así que, simplemente, para memorizar por ejemplo un patrón de la escala, lo que hacemos es que los dedos lo recorran una y otra vez hasta que no haya que pensar y vayan ellos solos donde deben ir. Es una especie de mecanografía. Cuanto más rápido llegamos a recorrer el patrón, significa que menos tiempo tenemos que invertir en el procesamiento de la información. A través de la repetición, se van eliminando pensamientos que nos restan velocidad y movimientos inútiles que gastan energía sin producir los sonidos que queremos. Por tanto, la única manera de aprenderse bien las escalas pentatónicas (y casi cualquier cosa en la guitarra) es tocarlas una y otra vez hasta que podamos hacerlas al menos relativamente rápido sin tener que pensar. Vamos a ello.

Todos los ejercicios están escritos en pentatónica menor de La. Una vez dominado un ejercicio en un patrón, hay que practicarlo en los demás patrones, en pentatónica Mayor, etc. Como sólo son ejercicios mecánicos, es lo mismo si se hacen en Mayor o menor, ya que los patrones son iguales entre una y otra, pero es conveniente oírlo de las dos maneras. Tener en cuenta especialmente los siguientes puntos:

- PRACTICA LOS EJERCICIOS SIEMPRE CON METRÓNOMO.
- CALIDAD ANTES QUE VELOCIDAD. Es mejor para tu técnica tocar algo despacio y bien que rápido y mal. Una vez se hace bien, llegar a hacerlo rápido es sólo cuestión de tiempo. Pero si se hace mal muchas veces, al final eso es lo que habrás aprendido.
- PACIENCIA PACIENCIA PACIENCIA. No tengas prisa: esto, más que ser algo difícil de hacer, es algo que requiere tiempo, simplemente. Tarda lo que tengas que tardar en conseguir hacerlo bien. Hay quien tarda menos, hay quien tarda más. No lo fuerces.
- SÉ ESTRICTO CON LAS DIRECCIONES DE PÚA. Así cogerás buenos hábitos.
- EMPIEZA A UN TEMPO LENTO, Y SUBE GRADUALMENTE LA VELOCIDAD. Cuando estás viendo el ejercicio las primeras veces, toca ad libitum, sin un tempo fijo, pero asegúrandote en cada nota de que lo estás haciendo bien (las direcciones de púa son correctas, los dedos que usas son los correctos, no suenan trasteos ni ruidos, etc). Pronto hay que empezar a tocarlo a un tempo fijo, pero muy lento. Unas 50 pulsaciones por minuto. Cuando a una velocidad notas que ya sale bien mientras empiezas a divagar mentalmente (señal inequívoca de que el ejercicio ya no requiere toda tu concentración) sube el metrónomo sólo unas 4-6 bpm. Habrá ocasiones en que tengas que bajarlo, no te preocupes: hay que tomar carrerilla para dar un buen salto.
- NO TE DEDIQUES SÓLO A PRACTICAR EJERCICIOS. Una vez memorizado un solo patrón, juega con él. Puedes sacar alguna melodía, tratar de improvisar algo, componer un riff... Tocar la guitarra no debería ser una obligación tediosa. Disfruta aprendiendo.

Procura que el metrónomo marque sólo el pulso y no el compás (o sea, que todos los clicks sean iguales), es mejor para este tipo de ejercicios ya que a veces no cuadran con un compás exacto. En cualquier caso los he escrito de manera que cuadran con compases simétricos.

Cuidado en los grupos de 3 y de 4 al hacer la vuelta. Para practicarlos de la manera más musical posible, los he escrito sin repetir notas (que hace que suene demasiado a ejercicio). El último grupo en sentido de ida acaba en una nota que se considera la primera del sentido de vuelta, pero eso hace que la acentuación del primer grupo de vuelta quede desplazada. Así, independizamos la secuencia de notas respecto del ritmo. Por ejemplo:

	
<p>Esto sería hacer el ejercicio de forma que suena a ejercicio, y nos acostumbramos a sonar así. Vamos subiendo la escala de 4 en 4 notas, en semicorcheas. La última nota del sentido de ida se repite como primera del sentido de vuelta. La ida es ir subiendo 4 notas, luego las siguientes 4, etc. (Do Re Mi Fa, Re Mi Fa Sol, Mi Fa Sol La, etc). La vuelta es ir bajando 4, luego las 4 anteriores, etc (Do Si La Sol, Si La Sol Fa, La Sol Fa Mi, etc).</p>	<p>Así es como yo recomiendo practicar las secuencias (Grupos de 3, 4, etc). La última nota en sentido de ida se considera la primera del sentido de vuelta, por tanto, al ir la secuencia parece de una forma y al volver de otra, ya que el acento se desplaza. Al ir es Do Re Mi Fa, Re Mi Fa Sol etc. Al volver no ocurre como en el ejemplo de la izda: Do Si La Sol, Si La Sol Fa... Sino que la vuelta sería Si La Sol Si, La Sol Fa La, etc.</p>

Tal vez esto resulte confuso. Cap problema, lo único que hay que hacer es seguir el ejercicio tal y como está escrito en la hoja. Otros ejercicios son posibles, pero de momento hay bastante.

A Recorrer el patrón

1

T A B

5 8 5 7 5 7 5 0 5 8 5 7 5 7 5 0

Etc.

B Ej. A en tresillos

4

T A B

5 8 5 7 5 7 5 0 5 8 5 7 5 7 5 0 5 3

Etc

C Grupos de 3

6

T A B

5 8 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 8 5 0 5 8 5 0 5 8

Etc

9

T A B

5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 8 5 0 5 8 5 0 5 8

D Grupos de 3 II

11

T A B

8 5 8 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 8 5 8 5 0 5 8 5 0 5 8

14

T A B

8 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 8 5 0 5 8 5 0 5 8

E Grupos de 4

16

T A B

5 8 5 7 5 5 5 7 5 7 5 5 5 7 5 7 5 5 7 5 7 5 5 0 7 5 0 5

20

T A B

5 8 5 8 5 5 8 5 7 8 5 5 7 5 7 5 5 7 5 7 5 7 5 7 5 5 0 7 5 0 5

F Grupos de 3 en semis

He incluido los grupos de 3 en semicorcheas porque es una forma muy común de tocarlos, y como ejemplo de una forma de variar los ejercicios. Es recomendable que si una secuencia tiene 4 notas, no nos limitemos a tocarla en semicorcheas, de forma que cada tiempo cuadra con un fragmento completo de la estructura secuencial, sino también tocarla en tresillos. Todo lo que sean grupos de cuatro notas, queda muy bien en tresillos, y si el grupo es de 3, en semicorcheas.

El patrón 1 de la pentatónica menor es el más frecuentemente utilizado. Una vez memorizado, es recomendable lanzarse a tocar con él. Incluso en blues y rock puede tocarse sobre los acordes de un blues mayor, y por supuesto, siempre que estemos en una tonalidad menor. Pero no hay que limitarse a este patrón, aunque él solo sea el responsable de la mayor parte de nuestros solos favoritos.

Recordad: PACIENCIA. Y sobre todo, constancia. Aquí hay muchísimo trabajo. No hace falta machacarse. Se obtienen mejores resultados practicando unos minutos al día (20 minutos, por ejemplo, es más que factible sacarlos) pero *todos* los días (vale, se puede descansar uno a la semana) que pegándose un atracón de 8 horas un día y no volviendo a practicarlo hasta la semana siguiente.

Nada más, por mi parte. Suerte con ello!