

¡DI LO
QUE
PIENSAS!

¿Alguna vez has escuchado a la gente llamar a la música “el lenguaje universal” y te has preguntado a qué se refiere? Después de todo nunca has escuchado a nadie “hablar” música, ¿verdad? Es absurdo...

Pues sí, en efecto, nadie *habla* música; no como la gente habla inglés o francés o alemán o español, sin embargo, es algo que todos entienden, aunque no hablen entre sí.

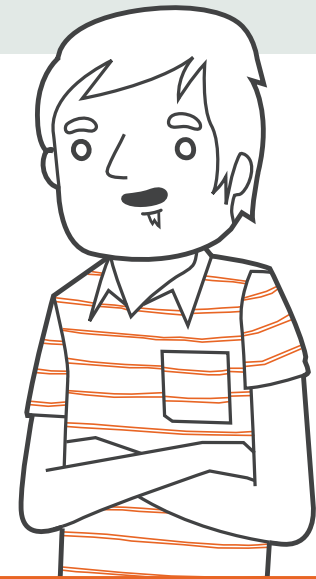
Es por eso que cada Navidad la música rusa de la *Suite de El Cascanueces* de Tchaikovsky se toca en Norteamérica, y también por eso artistas pop como The Killers o Beyoncé agotan las localidades para conciertos multitudinarios en Japón, ¡a pesar de que canten todo en inglés!

Usamos el lenguaje para decirnos cosas como “tengo hambre” o “salgamos a jugar”. La música también dice algo, sólo que el mensaje es un poco diferente. Hay música que dice “estoy triste” o “te extraño”; o la que dice “estoy contento” o “¡vamos a bailar!”, pero toda la música alrededor del mundo dice algo.

Claro que la mayoría de nosotros no vemos la música de ese modo, simplemente nos resulta muy divertido escucharla y tocarla. Y estamos rodeados de tanta música —en la escuela, en el centro comercial, con los amigos, en la tele— que pareciera que el mundo está un tanto atiborrado de canciones, pero siempre queda lugar para una canción más, una voz más.

De eso se trata *hablar* música: de encontrar la manera de decirles a otros tus historias más divertidas, especiales, tristes, locas y absurdas ¡a través de la música!

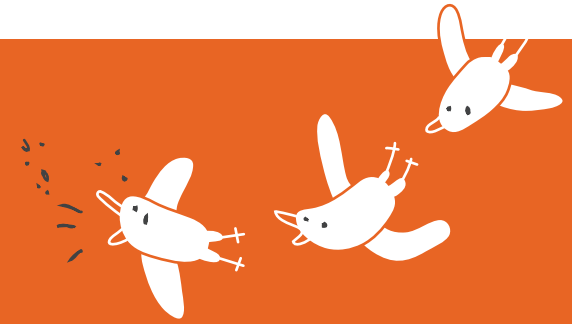
Y, ¿quién soy yo para hablar de estas cosas? ¡Eh, buena pregunta!

Hola, soy John y soy músico y autor de este libro. Tengo siete discos y he estado de gira por el mundo montones de veces con diferentes bandas, de las cuales, la más grande es el grupo de música *indie* Broken Social Scene; tal vez me hayas visto en la tele un par de veces tocando con ellos. Pero lo más importante acerca de mí es que no soy el mejor cantante, guitarrista o baterista del mundo. Caray, empecé a tocar música cuando tenía como doce o trece años, quizá más o menos la edad que tú tienes ahora, y sin embargo logré hacer todo lo que siempre soñé. Lo que me mantuvo a flote no fueron toneladas de talento, sino únicamente el amor por la música. ¿Entiendes a lo que voy? Si yo puedo hacerlo... Exacto, tú también puedes.

CAPÍTULO 1

Haz música

Estás bailando en tu cuarto escuchando a tu grupo favorito... otra vez. De hecho, ¡ya escuchaste esa misma canción cuatro veces seguidas! “¡Esta canción es increíble! ¡¿Cómo le hacen?!”

Bueno, ¿cómo *la hicieron*? ¿Cómo tomaron todas esas pequeñas notas y las juntaron para hacer una melodía tan increíble? Deben de ser unos genios... Totalmente, ¡SON unos genios!

Claro, sin duda lo son, pero tú también, y hacer música no es tan difícil como parece. De verdad:

- La música no es compleja.
- La música es lo que tú quieres que sea.
- Ya sabes cómo hacer música.

No digo esto sólo para hacerte sentir bien, ni tampoco estoy tratando de decir que tocar música no requiera de esfuerzo, estudio y práctica. Pero ninguno de nosotros tomó nunca un curso que nos enseñara cómo disfrutar de

la música o cuál es la música que nos gusta. Tampoco asistimos a una escuela para aprender a tocar una guitarra imaginaria o para cantar en la regadera.

Eso sucede porque la música y el deseo de escucharla y tocarla son instintivos: en cada uno de nosotros habita un pequeño y extraño animal musical que espera ser descubierto.

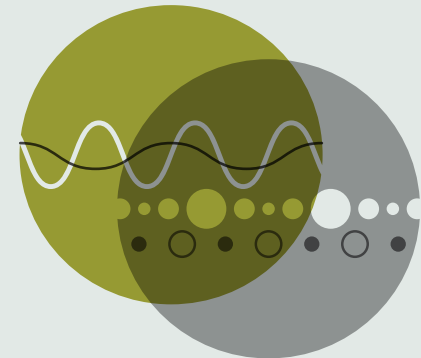
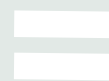
Hablando de animales, no sólo las personas gustan de la música: pájaros, ballenas, delfines, monos, grillos y muchos otros usan sus propias canciones para mandar y recibir mensajes entre ellos.

Como puedes ver, ya sea que la colecciones, la escuches o la crees, la música es algo que los animales hacemos: lo traemos en las venas.

POR QUÉ LA MÚSICA ES IMPORTANTE

¿Qué tan seguido has escuchado a alguien decir que la música cambió su vida? ¿Has sentido tú lo mismo?

Resulta que cuando la gente dice que la música la ha cambiado, ¡está hablando en serio! Y es porque la música es algo que realmente produce un efecto en nuestras mentes y cuerpos por muchas razones distintas, pero que se reducen a dos: el tono y el ritmo. ¡Nosotros los humanos no nos cansamos de eso!

AQUÍ ESTÁ EL TONO...

El tono se refiere a la altura de los sonidos. ¿Quieres un ejemplo? Consigue una liga y ponla entre tus dedos índice y pulgar; estírala lo más que puedas y puntéala con otro dedo. ¡Toing! Ahora afloja un poco la liga y puntéala de nuevo. ¡Tac! Suena más bajo, ¿cierto? Eso es el tono; los sonidos tensos son más agudos o altos, mientras que los distendidos son más graves o bajos.

... ¡Y AQUÍ ESTÁ EL PULSO!

Es probable que conozcas el ritmo por su nombre más popular: pulso. El pulso es lo mismo que hace que los dedos tamborileen y que el cuerpo se mueva. Un pulso rápido hace que nos sintamos emocionados; uno lento, que nos sintamos tranquilos.

AHORA JÚNTALOS...

La música es una serie de sonidos que combina tono y ritmo, y siempre que los combines podrás usar prácticamente lo que sea para crearla. (Así que la próxima vez que tu papá te diga: "Eso es sólo un montón de ruido", tú dile: "De hecho, por la artística fusión de tono y ritmo, técnicamente es música, pa".)

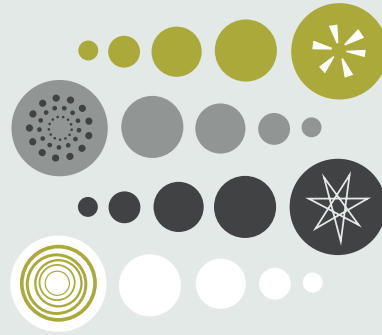
Fabricante de melodías

Una melodía es una secuencia de notas donde el tono y el ritmo trabajan en conjunto. Inténtalo, escoge ahora mismo la melodía de una canción que te guste y tararéala. Fíjate cómo no es sólo la forma en que el sonido sube y baja, sino también la duración de cada sonido lo que hace que la melodía sea lo que es. Si cambias ya sea el tono o el ritmo de cualquiera de las notas, la melodía también cambia!

... ¡Y SÚBELE AL VOLUMEN!

Por cierto, ¡no nos olvidemos del volumen! La música suave y calmada es relajante y romántica, pero si es metal pesado, música electrónica para bailar o incluso el clímax de una sinfonía, a un volumen alto es realmente electrificante.

¡DINAMITA!

¿Quieres ver el volumen en acción? Todos, desde los grupos punk hasta las orquestas y las bandas de jazz, utilizan la dinámica en su música, la cual consiste en el cambio de intensidad del sonido, es decir, el movimiento de fuerte a suave y viceversa.

LISTA DE REPRODUCCIÓN

Dinámica

A finales de los años 80 un grupo de rock alternativo llamado The Pixies era tan bueno usando la dinámica que influyó en muchísimas bandas, como Nirvana, para que hicieran lo mismo con sus canciones. ¡Mira cómo te mueven estas melodías!

THE PIXIES » "GIGANTIC"

Esta canción empieza suave con una sencilla línea de bajo y algunas voces antes de volverse... gigante.

BEETHOVEN » "QUINTA SINFONÍA, PRIMER MOVIMIENTO"

"¡Ta-ta-ta Taaaaan!". Todos conocen esta entrada, pero escucha detenidamente para que oigas cómo el volumen de la música sube y desciende suavemente. La música clásica es uno de los géneros más dinámicos que hay.

KELLY CLARKSON » "SINCE U BEEN GONE"

La estrofa es más baja a propósito para que el sensacional estribillo sea lo más explosivo posible. ¡Ca bum!

ELIGE *un* INSTRUMENTO

Hay una gran variedad de instrumentos que puedes usar para expresarte.

El primer paso es encontrar el instrumento o estilo que mejor te va. No es una elección permanente y puedes aprender a tocar muchos instrumentos, pero, para empezar, trata de encontrar uno que te hable. Así es, resulta que un instrumento tiene su propia voz.

HABLEMOS DEL TIMBRE

A la voz de un instrumento se le llama timbre; imagínalo como la diferencia entre el sonido de tu voz cuando hablas y el de alguien más. Trompetas, violines, guitarras y saxofones pueden tocar las mismas notas, pero es el particular tipo de sonido que cada uno produce lo que lo hace único. ¿Hay algún instrumento cuyo timbre te llame la atención?

EL PRECIO

Por supuesto que ningún instrumento te va a llamar la atención si no te lo puedes llevar a casa, y eso dependerá de su precio. Las guitarras son relativamente económicas; puedes encontrar una para principiantes con poco dinero, no así una batería o un teclado, cuyos precios son mucho más elevados. Varias escuelas de música cuentan con instrumentos que puedes usar mientras ahorras para comprarte el tuyo.

UNA OPCIÓN DE SEGUNDA MANO

Los instrumentos de segunda mano son los mejores amigos de un principiante. Ve a diferentes tiendas de música y revisa lo que tienen. Antes de comprar, considera lo siguiente:

- ¿La tienda está en buen estado? ¿Y los instrumentos?
- ¿El instrumento ha sido reparado con anterioridad? ¿Qué le arreglaron antes de ponerlo a la venta?
- ¿Tiene garantía? De ser así, ¿por cuánto tiempo?
- ¿La marca del instrumento es reconocida?

Antes de ir, investiga un poco y lee algunas reseñas sobre distintas marcas. Lleva a un amigo músico o a un adulto a la tienda para que te ayude a decidir. Si lo eliges bien (y tienes suerte), ese instrumento que te costó tan barato puede durarte toda la vida.

¿Popular o único?

Sin duda una guitarra es cool, pero cuando todos tocan una, es difícil sobresalir. ¿Por qué no mejor pruebas con una batería o una trompeta?; no sólo son increíbles, sino que tendrás un futuro más prometedor como miembro de un grupo.

COMPRA UNA GUITARRA

No es un secreto que la mayoría de los músicos en ciernes se inicia con la guitarra: es portátil, económica y fácil de aprender. Pero ¿cuál comprar?

Las guitarras más conocidas son las Gibson y las Fender, aunque no son las más baratas. ¡Podrían costarte una fortuna! Pero no te desanimes, ambos fabricantes tienen marcas a precios más bajos: la de Gibson es Epiphone y la de Fender se llama Squier. Además, hay docenas de marcas de imitación que ofrecen reproducciones por menos dinero. Pero ten cuidado: la guitarra podría estar mal fabricada, así que asegúrate primero de probarla.

¡Luce bien!

La apariencia no es la única razón para comprar un instrumento, pero cuanto mejor se vean tú y tu guitarra, más tiempo querrán estar juntos.

“ Cuando compres una guitarra, cuélgatela y mírate en el espejo. ¿Se ve padrísima? Bien. ¡Necesitarás toda la motivación que puedas reunir para seguir practicando!”

Andrew Whiteman
GUITARRISTA PRINCIPAL,
BROKEN SOCIAL SCENE

