

Modos: Una aproximación personal a la composición para guitarra

Modos: A personal approach to guitar composition

Maestro Gandhi Abraham Figueroa Olivares

Universidad Nacional Daniel Alomía Robles

✉ golivares@undar.edu.pe

🆔 0009-0003-9306-2701

RESUMEN

Modos es una composición contrapuntística para guitarra que explora la dualidad tonal mayor-menor. Estructurada en forma A - A¹ - A, la obra emplea un contrapunto a dos voces idénticas en canon, con la segunda voz ingresando una octava más baja. La pieza transita de sol mayor a sol menor, reflejando el contraste entre las energías “solar” y “lunar” tradicionalmente asociadas a estos modos. Escrita en compás de 12/8, la composición muestra influencias bachianas y requiere del intérprete una sólida independencia en la ejecución de las líneas melódicas. Este trabajo ejemplifica una aproximación contemporánea a técnicas compositivas clásicas, fusionando estructura formal, simbolismo modal y desafíos interpretativos en una obra de mediana complejidad técnica.

Palabras clave: Contrapunto, modalidad, guitarra

ABSTRACT

Modos is a contrapuntal composition for guitar that explores the major-minor tonal duality. Structured in the form A - A¹ - A, the work employs a counterpoint of two identical voices in canon, with the second voice entering an octave lower. The piece transitions from G major to G minor, reflecting the contrast between the “solar” and “lunar” energies traditionally associated with these modes. Written in 12/8 time signature, the composition shows Bachian influences and requires from the performer a solid independence in the execution of the melodic lines. This work exemplifies a contemporary approach to classical compositional techniques, fusing formal structure, modal symbolism and interpretative challenges in a work of medium technical complexity.

Keywords: Counterpoint, modality, guitar.

INTRODUCCIÓN

La composición para guitarra clásica ha evolucionado significativamente desde sus orígenes, incorporando diversas técnicas y estilos a lo largo de los siglos. En este contexto, Modos se presenta como una obra que fusiona elementos tradicionales con una visión contemporánea, explorando la dualidad tonal y las posibilidades contrapuntísticas del instrumento. Como señala Koozin (2011), “la guitarra ofrece un terreno fértil para la exploración de nuevas sonoridades y técnicas compositivas, permitiendo a los compositores reimaginar las tradiciones musicales en contextos modernos” (p. 215).

Esta composición se basa en el uso del contrapunto a dos voces y la transición entre los modos mayor y menor, elementos que han sido fundamentales en la música occidental desde el período barroco. Sin embargo, Modos reinterpreta estos conceptos desde una perspectiva personal, adaptándolos a las capacidades expresivas y técnicas de la guitarra moderna. La obra no solo desafía al intérprete en términos de ejecución, sino que también invita a una reflexión sobre la interacción entre forma, tonalidad y simbolismo en la música contemporánea para guitarra.

I. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA OBRA

Descripción de la estructura formal de la pieza

Modos es una composición para guitarra clásica, adaptable a guitarra acústica o eléctrica. La obra emplea la técnica del contrapunto a dos voces idénticas, con la segunda voz ingresando cuatro pulsaciones después de la primera, una octava justa más baja.

El título Modos alude a la dualidad tonal presente en la pieza. En música, este término abarca las tonalidades mayores y menores, basadas en sus respectivas escalas. Tradicionalmente, el modo mayor se asocia con la energía “solar” o masculina, mientras que el menor se vincula a la energía “lunar” o femenina.

La composición exhibe una simetría y equilibrio entre los modos mayor y menor:

- I. La primera sección está en sol mayor, caracterizada por su brillantez y vitalidad. La segunda sección transita a sol menor, basada en la escala menor antigua (también conocida como “eólica” en los modos griegos), aportando un carácter más sentimental y romántico.
- II. La obra concluye repitiendo la primera sección en sol mayor.
- III. Esta transición entre tonalidades se considera principalmente un cambio de color, ya que, en ambas, sol funciona como tónica, do como subdominante y re como dominante. La sección en sol menor es esencialmente una variación modal de la primera parte.
- IV. Modos está escrita en un compás compuesto de 12/8 y puede clasificarse como un tipo de canon. Su estructura evoca cierta influencia de las invenciones a dos voces de J.S. Bach. Técnicamente, se considera una obra de dificultad media, aunque demanda del intérprete una aguda percepción auditiva y musical para ejecutar las dos líneas melódicas con la independencia requerida.

Aspectos a considerar en la interpretación

1. Contrapunto a dos voces: Requiere que el intérprete ejecute dos líneas melódicas simultáneas con clara independencia, lo cual demanda un control preciso de la digitación y la articulación en ambas manos. implica el uso de técnicas como el toque apoyado y el toque tirado de manera diferenciada entre las voces.
2. Cambio modal: La transición entre sol mayor y sol menor implica ajustes sutiles en la digitación y en la expresión para reflejar el cambio de carácter entre las secciones.
3. Manejo de compás compuesto: El uso del compás de 12/8 sugiere la necesidad de dominar figuraciones y patrones rítmicos, propios de la naturaleza del compás compuesto.
4. Expresión tonal: Dado el énfasis en el contraste entre los modos mayor y menor, se emplean variaciones en la intensidad, movimiento, ataque y vibrato para resaltar las características tonales de cada sección

CONCLUSIÓN

Modos es una composición innovadora para guitarra clásica que combina técnicas contrapuntísticas tradicionales con un enfoque moderno. Su estructura A - A¹ - A explora la dualidad entre tonalidades mayor y menor, desafiando a intérpretes y oyentes. La obra utiliza contrapunto a dos voces en canon y transiciones modales, demostrando dominio técnico y ampliando las posibilidades expresivas de la guitarra. Este trabajo ilustra cómo reinterpretar elementos musicales clásicos en un contexto contemporáneo, enriqueciendo el repertorio guitarrístico y ofreciendo nuevas perspectivas sobre la interacción entre forma, técnica y expresión en la música.

REFERENCIAS

Koozin, T. (2011). Guitar voicing in contemporary art music: A selective survey of compositional approaches from 1950 to 2000. *Contemporary Music Review*, 30(3-4), 215-23. <https://doi.org/10.1080/07494467.2011.647280>

ANEXO

Partitura “Modos” para guitarra

MODOS

Gandhy OLIVARES F.
terminada el 24-oct.-2010

$\text{♩} = 60$

Guitar *mf*

4 *dim.*

7 *f*

9 *mf cresc.* *f* *ff* *dim.* To Coda

$\text{♩} = 57$ *espressivo*

12 *f* *mp*

15

18 *dim.*

20

Gtr.

mf *mp cresc.* *mf*

22

Gtr.

f *dim.* poco rall.

24

Gtr.

D.C. al Coda

Coda

mp *ff*

duración: 2 min. con 29 seg.
última corrección: 24-ago.-2024