

MANUAL DEL ESCRITOR DE CANCIONES

Por: Pablo Azael. <http://pabloazael.cuicli.net>

Resumen de "El Arte Ciencia de Hacer Canciones. Pablo Azael".

© Copyright 1998-2007. "El Arte Ciencia de Hacer Canciones. Pablo Azael". Azael Tsimogianis. ISBN

9962-02-200-2. / Tsimogianis Editor. Música - Composición Musical - Canciones. Panamá.

1. Presentación. Todos podemos hacer buenas canciones.
2. Bienvenidos al Arte Ciencia de hacer Canciones.
3. Aprendiendo las fórmulas mágicas.
4. Qué es una buena canción.
5. La versificación. Conteo gramatical y métrico.
6. Parte práctica: Hagamos una canción.
7. El desarrollo de la inspiración.
8. La intuición.
9. La actitud para la inspiración.
10. La aptitud para la inspiración.
11. Algunos conceptos fundamentales.
12. Parte práctica: Hagamos una canción.
13. Un modelo: El Reloj.

1. Todos podemos hacer buenas canciones.

"Todos podemos hacer buenas canciones. Se trata de un arte-ciencia que todos podemos aprender".

PABLO AZAEL. Tres veces ganador del Festival de la Canción O.T.I. Nacional. Versión Panamá.

¡AHORA AL ALCANCE DE TODOS!

Las "formulas mágicas" contenidas en canciones como SOLAMENTE UNA VEZ, EL RELOJ, LA BARCA, ADORO, SOMOS NOVIOS, SI DIOS ME QUITA LA VIDA, CUANDO CALIENTA EL SOL, HISTORIA DE UN AMOR, MI ULTIMO BOLERO, NOCHE TROPICAL, LUNA LUNERA, A ESA MUCHA MUJER, PEDRO NAVAJA, EL BUHONERO y muchos otros éxitos musicales.

Usted podrá escribir excelentes canciones aplicando las fórmulas mágicas como lo hicieron autores de la talla de AGUSTIN LARA, ARMANDO MANZANERO, LUIS DEMETRIO, PEDRO FLORES, RAFAEL HERNANDEZ, JOSE ALFREDO JIMENEZ, MARIA GREVER, CONCHA VALDES MIRANDA, CHABUCA GRANDA, CONSUELO VELASQUEZ, LOLITA DE LA COLINA, CARLOS ELETA ALMARAN, GLADYS DE LA LASTRA, TONY FERGO, PEDRO AZAEL, RUBEN BLADES, MAURO ENDARA, LALY CARRIZO, PEDRITO ALTAMIRANDA y muchos otros compositores magníficos.

Y le aseguro que podrá hacerlo porque ahora, gracias a este curso, que es apenas un resumen de mi obra "El Arte Ciencia de Hacer canciones", esas "fórmulas mágicas" se encuentran por primera vez... ¡Al alcance de todos!

2. Bienvenido al Arte Ciencia de Hacer Canciones.

A partir de este momento voy a compartir con usted los secretos y principios del Arte-Ciencia de Hacer Canciones. Desde hace mucho tiempo estos han sido utilizados por los grandes maestros de la canción popular para producir sus éxitos inolvidables.

Lo que expongo en este curso es un resumen del resultado de mi estudio sobre la obra musical de famosos compositores y de la aplicación, en mi propia experiencia, de lo aprendido. En esta faena de revisar mi trabajo he comprendido por qué algunas canciones "funcionaron casi solas", mientras que otras, no obstante todo el empeño, no lograron el objetivo.

Me motivó a escribir "El Arte Ciencia de Hacer Canciones", y a compartir este curso gratis, el encuentro frecuente con personas como usted. Personas entusiasmadas con el deseo de hacer buenas canciones y que, conociendo de nuestro caminar como "hacedor de canciones", me han honrado pidiendo les dé mi opinión sobre sus composiciones, o que me han solicitado consejo sobre cómo presentarlas a un festival, a un artista o a una productora.

Especialmente, me anima el deseo de contribuir en la medida de mi capacidad y experiencia con los que inician la faena, compartiendo con ellos lo que gratis he recibido, porque en fin de cuentas, "toda buena dádiva y todo don perfecto descende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación." (Santiago 1:17)

En todo caso, puedo asegurarle, sea usted un principiante o un profesional exitoso, que las fórmulas mágicas, los principios y reglas del "Arte-Ciencia de Hacer Canciones" que expongo en este libro son "oro puro" y un camino garantizado para que usted logre el mejor rendimiento de su inspiración y de su talento para lograr el fruto bendito de más y mejores canciones.

Todos podemos escribir buenas canciones. PABLO AZAEL.

3. Aprendiendo las fórmulas mágicas.

"La ciencia es el conocimiento organizado". Herbert Spencer.

Todos podemos hacer buenas canciones. Se trata de una capacidad que todos poseemos. En este libro afirmo y pruebo que hacer buenas canciones es un arte-ciencia que todos podemos aprender.

La práctica de todo arte, de acuerdo con el patrón de belleza con el que esté trabajando o creando el artista, implica el acatamiento de una serie o conjunto de preceptos y técnicas para hacer bien las cosas. Esto es: la práctica de todo arte tiene su ciencia.

Es por lo anterior que sostengo la existencia del arte-ciencia de hacer canciones y que el cumplimiento de sus preceptos y técnicas de aplicación desarrolla,

perfecciona y permite una mejor expresión del talento, la inspiración y la creatividad.

En esta curso expongo algunos secretos y técnicas de aplicación de este arte-ciencia para que usted pueda lograr la creación de más y mejores canciones y empiece a disfrutar cuanto antes del fruto bendito de las buenas canciones: reconocimiento público y económico de su talento.

Y como también me propongo que usted comience desde este primer momento a recuperar con altos intereses cada segundo de tiempo que haya invertido en la adquirir este curso, en este mismo instante le voy a revelar el secreto de dónde se encuentra escondido el conjunto de doctrinas, principios y técnicas que integran este arte-ciencia:

ALLÍ... ¡EN EL TESORO DE LAS GRANDES CANCIONES!

En efecto. En la obra de los grandes maestros compositores podemos encontrar ese conjunto de principios antes mencionados; a través de sus técnicas literarias y musicales de composición podemos aprender el uso de las "formulas mágicas" que utilizaron para crear sus magistrales canciones. El dominio de dichas fórmulas puede hacer de usted un gran compositor, un maestro.

De inmediato paso a compartir con usted el primer gran secreto del arte-ciencia de hacer canciones:

UN BUEN MODELO ES EL PRINCIPIO DE UNA BUENA CANCIÓN

Esto quiere decir imitar, ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Es válido que todo artista esté motivado por una o varias corrientes o estilos artísticos sin que esto implique que, por imitar la obra de otros, carezca de originalidad. Repito y aclaro que le estoy hablando de imitar, no de plagiar, que es copiar en lo substancial obras ajenas, dándolas como propias.

Tenga siempre presente este primordial secreto cuando se disponga a componer una canción: **Un buen modelo es el principio de una buena canción.**

4. Qué es una buena canción.

Una buena canción es: **una breve narración poética compuesta para ser cantada**. He aquí los elementos esenciales de una buena canción. Son lo que hemos denominado "las fórmulas mágicas". Sobre la base de las mismas se han construido... ilas mejores canciones del mundo!

UNIDAD - BREVEDAD - NARRATIVA - POESÍA - COMPOSICIÓN - CANTO.

Veamos ahora en qué consisten estos elementos esenciales que denomino "las fórmulas mágicas".

1. Unidad: en las buenas canciones, hay sólo un tema o pensamiento principal. El autor concentra su atención en el tema principal objeto de su inspiración, desarrolla y concluye sobre él.

2. Brevedad: las buenas canciones son de corta duración o extensión. La mayoría de los grandes éxitos musicales no tienen más de tres minutos. Una buena canción es algo que tiene más de calidad que de cantidad.

En la mayoría de los festivales de la canción, el límite de tiempo permitido, incluyendo introducciones, puentes orquestales, estribillos y coros, es de tres minutos y medio.

3. Narrativa: las buenas canciones cuentan o refieren un tema que tiene principio, desarrollo y conclusión. Se trata de "mini-exposiciones" de, a lo sumo, tres o cuatro minutos. En ese tiempo absuelven, como las buenas noticias, las interrogantes psicológicas de todo lector u oyente: ¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?. Las buenas canciones no dejan al oyente con la sensación de que faltó algo por decir.

4. Poesía: las buenas canciones son poesía o expresión de la belleza por medio del lenguaje artístico, en verso o en prosa. Se trata de un lenguaje subjetivo y emocional promovido por inspiración del poeta, que lo obliga y lo lleva a exteriorizar, con palabras artísticas, las imágenes de su mundo interior, las que evoca enlazadas con la imaginación y la fantasía. Las buenas canciones son buena poesía, pero no toda buena poesía es una buena canción.

5. Composición: las buenas canciones observan las reglas de ciencia musical para la formación o estructura del canto y el acompañamiento musical. Esto facilita su interpretación y acompañamiento y que el oyente pueda aprenderlas y recordarlas. Una buena canción es también buena música. Esto se aprecia claramente en las interpretaciones denominadas corrientemente como "instrumentales".

6. Canto: las buenas canciones se escriben para ser cantadas. Esto es, para ser interpretadas mediante la voz y el lenguaje cantado. Se ajustan a las posibilidades del registro vocal humano, son cantables. Esta es su diferencia fundamental con los poemas, que son poesía para ser declamada o leída.

Recuerde que sobre la base de estos elementos esenciales o fórmulas mágicas del arte-ciencia de hacer canciones se han creado o compuesto las mejores canciones del mundo.

Por aquello de que más vale un buen ejemplo que mil palabras, veamos como funcionaron las "fórmulas mágicas" en el bolero SOLAMENTE UNA VEZ, del maestro Agustín Lara y éxito mundial del cancionero romántico latinoamericano.

SOLAMENTE UNA VEZ

A

1.- Solamente una vez, amé en la vida.

2.- Solamente una vez y nada más.

B

3.- Una vez nada más en mi huerto

- 4.- brilló la esperanza,
- 5.- la esperanza que alumbra el camino
- 6.- de mi soledad.
- A/1
- 7.- Una vez nada más, se entrega el alma.
- 8.- Con la dulce y total renunciación.
- B/1
- 9.- Y cuando ese milagro realiza
- 10.- el prodigio de amarse,
- 11.- hay campanas de fiesta que cantan
- 12.- en el corazón.

El tema central que sirve de inspiración al famoso bolero lo constituye el único amor y se desarrolla brevemente en doce líneas de versos.

En tiempo tradicional de bolero se canta en minuto y medio, aproximadamente. La narración se desarrolla respondiendo a las preguntas psicológicas del oyente y concluye con la hermosa estrofa final. El lenguaje poético utilizado es claramente subjetivo y emocional, lleno de fantasías y de preciosas imágenes literarias.

Por otra parte, la estructura de la composición del bolero nos brinda dos aspectos muy reveladores en cuanto a la "ciencia musical" que contiene: a. el orden estrófico melódico del canto y b. La versificación métrica del lenguaje utilizado.

a. El orden estrófico melódico del canto: Se presenta en una fórmula simple que podemos denominar A - B - A/1 - B/1. Esto es, dos pares de estrofas, en donde la primera es melódicamente igual a la tercera, y la segunda igual a la cuarta.

b. La versificación métrica : este asunto tal vez requiera ahondar un poco en las reglas de la versificación, a fin de que pueda ser captado más claramente por los principiantes, a los que van dirigidas primordialmente estas lecciones. Por eso, a ello dedicaremos el siguiente capítulo.

5. La Versificación: Conteo gramatical y métrico.

En el capítulo anterior decíamos que:

"b. La versificación métrica : este asunto tal vez requiera ahondar un poco en las reglas de la versificación, a fin de que pueda ser captado más claramente por los principiantes, a los que van dirigidas primordialmente estas lecciones."

La Métrica es la parte de la teoría literaria que enseña a contar las sílabas de un verso.

Existe el conteo gramatical, que sencillamente cuenta el número de sílabas gramaticales.

So la men te u na vez a mí en la vi da. **Total: 13 sílabas gramaticales.**

Este sistema tiene muy poca o ninguna utilidad en el lenguaje poético para componer canciones.

Y existe el conteo propiamente métrico. La sílaba métrica es distinta de la gramatical por cuanto toma en cuenta las licencias métricas (sinalefa, hiato, diéresis, sinéresis) y la influencia del acento final.

So la men teu na vez a méen la vi da. **Total: 11 sílabas métricas.**

Totalizamos solo 11 sílabas métricas, porque en este verso el acento final lo determina una palabra grave (vida) y el verso recibe el nombre de verso grave. Se cuenta el mismo número de sílabas y el verso se mantiene endecasílabo, o sea, de 11 sílabas.

En los versos agudos, porque terminan en una palabra aguda, se cuenta una sílaba métrica más.

Ya noes tás más a mi la do co ra zón.

$11 + 1 = 12$ sílabas métricas.

En los versos esdrújulos, porque terminan en una palabra esdrújula, se cuenta una sílaba métrica menos.

Yo mi ro tu re cuer do naú fra go.

$10 - 1 = 9$ sílabas métricas.

Aquí termino, y lo invito a profundizar en las reglas de la versificación española que podrá encontrar en cualquier buen Manual de Preceptiva Literaria.

Ahora veamos la versificación métrica utilizada por el autor del bolero SOLAMENTE UNA VEZ.

Dos pares de versos de 11 sílabas (endecasílabos), que se encuentran en las estrofas primera (A) y tercera (A/1).

Las estrofas segunda (B) y cuarta (B/1) se componen, cada una, de cuatro versos en el siguiente orden y número de sílabas métricas: primero: 10; segundo: 6; tercero: 10; cuarto: 6.

El orden estrófico del canto, de la secuencia métrica y la distribución de los acentos finales o fijos de los versos, le dan al bolero un ritmo y una musicalidad literaria propia sumamente agradable al oyente, la que se enriquece al integrarse en una sencilla, bella y original melodía. Todo esto hace que el lenguaje poético utilizado por el compositor logre un alto nivel de expresión y musicalidad.

Debo reconocer que en la actualidad existe un gran divorcio entre la nueva técnica poética y la versificación regular, el verso tradicional de sílabas contadas y acentos en lugares fijos. La misma estrofa, con su ordenación de versos, se llega a considerar como un obstáculo para la libre expresión del sentimiento.

Predomina el llamado "versolibrismo" en que los "versos" carecen de rima, medida y el ritmo de los acentos. No obstante, el fenómeno actual del versolibrismo en nada afecta la validez de los principios y técnicas tradicionales a las que complementa y con las que se complementa y convive.

Finalmente, la gran aceptación y el éxito mundial del bolero SOLAMENTE UNA VEZ es sólo un ejemplo de lo que las "fórmulas mágicas" pueden hacer por sus canciones. Escrito en 1,941, aún se sigue cantando y... GRABANDO.

6. Parte Práctica: Hagamos una canción.

Estos ejercicios han sido concebidos para que usted empiece a dominar el uso de las "fórmulas mágicas" del arte-ciencia de hacer canciones y para que, poco a poco, vaya desarrollando y perfeccionando su talento, inspiración e imaginación creativa.

Es importante que tenga presente nuestra definición de canción: **una breve narración poética compuesta para ser cantada.**

Recuerde que hay un secreto que es oro puro en esto de hacer canciones: **un buen modelo es el principio de una buena canción.**

Dispóngase a crear una canción sin apartarse de los parámetros que hemos venido estudiando:

unidad, brevedad, narrativa, composición y canto.

1. **Escoja un buen modelo para seguir.** Una canción popular que a usted le guste y que conozca bien en su letra y música. Preferiblemente no muy larga y de melodía sencilla. Le sugiero el bolero SOLAMENTE UNA VEZ.

2. **Seleccione un tema central** (el amor, la paz, el perdón, la felicidad, etc.). Recuerde que los buenos temas están por todas partes. Sus propias vivencias e inquietudes son el caudal más valioso con que cuenta para escribir una buena canción.

Sobre este punto vale la pena recordar que no existen "temas originales", sólo formas originales de presentar o desarrollar un tema.

3. **Póngale un título provisional** alusivo al tema. Esto le servirá como ayuda a la memoria para no salirse de la idea central y mantener el principio de la unidad.

5. **Analice la estructura estrófica y la versificación métrica** utilizada por el autor en la canción modelo y adóptelas como guía para la canción que se propone componer. Esto es, su canción deberá tener igual número de estrofas, de versos por estrofa y de sílabas métricas por verso.

6. **Inicie, desarrolle y concluya.** Con sus propias palabras inicie su narrativa, desarrolle y concluya. Recuerde que está tratando de contar un asunto en su totalidad, pero en forma breve. Sólo tiene para ello unos pocos minutos (los mismos con que contó el autor de su tema modelo).

Y algo muy importante: inicialmente no se preocupe si la letra de su canción le parece "cursi o trivial". Sólo procure la coherencia y el sentido. Por ahora, lo importante es lograr el dominio de las fórmulas mágicas.

7. Adopte como melodía provisional de su canción la de la canción modelo.

Analice la secuencia melódica, las estrofas en que se repite la misma melodía y las estrofas con melodía diferente.

La idea es que a medida que desarrolle la letra del tema que está componiendo compruebe si las palabras y los acentos que utiliza encajan adecuadamente dentro de la línea melódica de la canción que toma como modelo. A esto lo llamo comprobación melódica.

Este asunto lo considero tan importante que me voy a permitir mostrarle el resultado de mi primera experiencia personal con este mismo ejercicio. Mi modelo fue el bolero SOLAMENTE UNA VEZ y titulé mi canción SI NO TENGO TU AMOR y esta fue su letra provisional:

SI NO TENGO TU AMOR

Si no tengo tu amor... nada me importa.
Si no tengo tu amor... no sé vivir.
Soy un barco sin rumbo, sin puerto,
ni viento a su favor.
que zozobra en el mar de la angustia y
Desesperación.
Sólo tengo mi amor... para ofrecerte.
Sólo quiero tu amor... sólo tu amor.
Y que cuando yo quiera tenerte
tú quieras tenerme.
Y que el cielo y el mar sean testigos
de nuestra pasión.

8. Ahora, póngale su propia música o melodía. Trate de ser original. Ensaye diversas melodías. Le aseguro que se sorprenderá de las diversas melodías con las que podrá cantar su canción. Ensaye diversos ritmos y se sorprenderá todavía más.

Al finalizar este primer ejercicio, si usted ha observado el cumplimiento de las fórmulas mágicas, y ha hecho su mejor esfuerzo por seguir cada una de nuestras indicaciones, estoy seguro que habrá creado una nueva canción que, dependiendo de su talento, sensibilidad y capacidad creativa, podría tratarse hasta de... ¡un nuevo éxito mundial!

Ahora... ya eres un iniciado en el arte-ciencia de hacer canciones.

Una aclaración necesaria: La fiesta apenas empieza. En este primer capítulo los temas expuestos han sido abordados en forma breve y sencilla, lo suficiente para despertar el duendecillo del compositor que vive dentro de ti.

¡Bienvenido!.

PABLO AZAEL. Autor de "El Arte Ciencia de Hacer Canciones".

7. El desarrollo de la inspiración.

Estos ejercicios han sido concebidos para que usted empiece a dominar el uso de las "fórmulas mágicas" del arte-ciencia de hacer canciones y para que, poco a poco, vaya desarrollando y perfeccionando su talento, inspiración e imaginación creativa.

Es importante que tenga presente nuestra definición de canción : **una breve narración poética compuesta para ser cantada.**

Recuerde que hay un secreto que es oro puro en esto de hacer canciones: **un buen modelo es el principio de una buena canción.**

Dispóngase a crear una canción sin apartarse de los parámetros que hemos venido estudiando: unidad, brevedad, narrativa, composición y canto.

1. **Escoja un buen modelo para seguir.** Una canción popular que a usted le guste y que conozca bien en su letra y música. Preferiblemente no muy larga y de melodía sencilla. Le sugiero el bolero SOLAMENTE UNA VEZ.

2. **Seleccione un tema central** (el amor, la paz, el perdón, la felicidad, etc.). Recuerde que los buenos temas están por todas partes. Sus propias vivencias e inquietudes son el caudal más valioso con que cuenta para escribir una buena canción.

Sobre este punto vale la pena recordar que no existen "temas originales", sólo formas originales de presentar o desarrollar un tema.

3. **Póngale un título provisional alusivo al tema.** Esto le servirá como ayuda a la memoria para no salirse de la idea central y mantener el principio de la unidad.

5. **Analice la estructura estrófica y la versificación métrica** utilizada por el autor en la canción modelo y adóptelas como guía para la canción que se propone componer. Esto es, su canción deberá tener igual número de estrofas, de versos por estrofa y de sílabas métricas por verso.

6. **Inicie, desarrolle y concluya.** Con sus propias palabras inicie su narrativa, desarrolle y concluya. Recuerde que está tratando de contar un asunto en su totalidad, pero en forma breve. Sólo tiene para ello unos pocos minutos (los mismos con que contó el autor de su tema modelo).

Y algo muy importante: inicialmente no se preocupe si la letra de su canción le parece "cursi o trivial". Sólo procure la coherencia y el sentido. Por ahora, lo importante es lograr el dominio de las fórmulas mágicas.

7.- **Adopte como melodía provisional de su canción la de la canción modelo.** Analice la secuencia melódica, las estrofas en que se repite la misma melodía y las estrofas con melodía diferente.

La idea es que a medida que desarrolle la letra del tema que está componiendo compruebe si las palabras y los acentos que utiliza encajan adecuadamente dentro de la línea melódica de la canción que toma como modelo. A esto lo llamo comprobación melódica.

Este asunto lo considero tan importante que me voy a permitir mostrarle el resultado de mi primera experiencia personal con este mismo ejercicio. Mi modelo

fue el bolero SOLAMENTE UNA VEZ y titulé mi canción SI NO TENGO TU AMOR y esta fue su letra provisional:

SI NO TENGO TU AMOR

Si no tengo tu amor... nada me importa.
Si no tengo tu amor... no sé vivir.
Soy un barco sin rumbo, sin puerto,
ni viento a su favor.
que zozobra en el mar de la angustia y
desesperación.
Sólo tengo mi amor... para ofrecerte.
Sólo quiero tu amor... sólo tu amor.
Y que cuando yo quiera tenerte
tú quieras tenerme.
Y que el cielo y el mar sean testigos
de nuestra pasión.

8. Ahora, póngale su propia música o melodía. Trate de ser original. Ensaye diversas melodías. Le aseguro que se sorprenderá de las diversas melodías con las que podrá cantar su canción. Ensaye diversos ritmos y se sorprenderá todavía más.

Al finalizar este primer ejercicio, si usted ha observado el cumplimiento de las fórmulas mágicas, y ha hecho su mejor esfuerzo por seguir cada una de nuestras indicaciones , estoy seguro que habrá creado una nueva canción que, dependiendo de su talento, sensibilidad y capacidad creativa, podría tratarse hasta de...iun nuevo éxito mundial!

Ahora... ya eres un iniciado en el arte-ciencia de hacer canciones.

Una aclaración necesaria: La fiesta apenas empieza. En este primer capítulo los temas expuestos han sido abordados en forma breve y sencilla, lo suficiente para despertar el duendecillo del compositor que vive dentro de ti.

¡Bienvenido!

PABLO AZAEL. Autor de "El Arte Ciencia de Hacer Canciones".

8. La intuición.

Yo me comeré uno a uno los granos de esta granada. Fernando el Católico.

Quizás el tema más importante y difícil de tratar en un libro sobre el arte-ciencia de hacer canciones sea el de la inspiración.

Es importante, porque la inspiración será su principal instrumento de trabajo y usted habrá de convertirse en un verdadero experto en su manejo para poder crear sus canciones, al punto que cada una de ellas sea una real obra de arte. Y es difícil, primero, porque el tratamiento de la inspiración implica adentrarse en las interioridades misteriosas del alma humana y, segundo, porque desde tiempos

inmemoriales existe una gran confusión sobre su naturaleza, origen y formas de manifestación, que se recoge en todo un catálogo de explicaciones y proposiciones científicas, filosóficas y religiosas sobre la materia, muchas veces antagónicas y hasta disparatadas.

Opino que la inspiración es una facultad de la mente; un fenómeno intelectual eminentemente racional y voluntario que tiene como propósito la comunicación de la idea o la verdad; un proceso creativo en el que entran en juego todas nuestras capacidades y habilidades intelectuales. Comprender su verdadera naturaleza, origen y formas de manifestación, distinguir entre ella y otros procesos intelectuales, especialmente el de la intuición, es imprescindible para llegar a ser un buen escritor de canciones.

Debo advertirle que la mayoría de las personas - y esto incluye a los artistas - tienen un concepto equivocado acerca de la inspiración, lo que mediatiza la eficiencia y efectividad de su trabajo y, en no pocas ocasiones, da al traste con el mismo.

La equivocación consiste en considerar a la inspiración como una fuerza o impulso misterioso, casi mágico, que va y viene a su propio albedrío; que unas veces es respuesta a la búsqueda consciente de expresiones y sentimientos, pero que en otras irrumpe o nos asalta en un instante asombroso o que se marcha de igual forma, sin que podamos hacer nada por evitarlo, sin que sepamos de donde viene o hacia donde se va. Nada más alejado de la verdad.

Las anteriores no son las características de la inspiración, sino de la intuición, fenómeno intelectual distinto en el proceso de conocimiento y que generalmente se confunde con la inspiración.

Es por eso que, antes de entrar de lleno al tema de la inspiración, fenómeno intelectual eminentemente racional y voluntario, abordaré brevemente el de la intuición, con el propósito de ir "limpiando el camino" para que usted logre una verdadera comprensión y destreza en el uso de su inspiración

9. La actitud para la inspiración.

La intuición es el conocimiento íntimo e instantáneo de una idea o verdad, sin el proceso previo de aprendizaje. Este fenómeno de iluminación intelectual "a priori" (independiente de la experiencia), en algunas ocasiones, nos impulsa físicamente a desarrollar acciones hasta impulsivas.

Arquímedes es el clásico ejemplo de la natural reacción humana cuando el conocimiento y el discernimiento ocurren súbitamente. Se cuenta que cuando el gran físico de la colonia griega de Siracusa, mientras tomaba un baño, "descubrió" el principio de la gravedad específica, dio un salto exclamando: (EUREKA, LO HE HALLADO!, y salió corriendo por las calles de la ciudad a decirle a la gente de su "descubrimiento". Estaba tan emocionado por haber hallado la solución al problema que le preocupaba que no se dio cuenta de su desnudez, y casi muere apedreado por la turba, que lo tomó por loco.

La anécdota nos ilustra graciosamente sobre la fuerza con que puede afectar a una persona el logro súbito de una comprensión, esto es, una intuición. Hasta el más ecuánime puede perder la compostura. Algunos lo llaman la experiencia (AJAJA!).

Claro que la intuición no es un fenómeno irracional, ni puede serlo, porque tiene su origen en la razón pura del Espíritu y que llega a nuestra conciencia a través del espíritu humano. La Biblia, por ejemplo, distingue claramente entre el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre: "Dios es Espíritu" , "Es el Espíritu mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios".

Lo cierto es que algunas veces los seres humanos nos dejamos llevar por la intuición y entonces podemos comprobar los sorprendentes resultados. Es cuando, por ejemplo, actuamos a base de "una corazonada". Y acertada es la expresión, porque la intuición nos comunica con "el corazón", que es el hombre espiritual, nuestro yo interior.

Pero es importante saber que la intuición sólo muestra, nos hace conocer, pero no tiene capacidad para interpretar ni expresar. Es por eso que muchas veces no podemos explicar ni justificar racional o lógicamente "nuestras corazonadas".

La intuición es una facultad del espíritu y tiene lugar en el plano metafísico de la existencia humana. La inspiración es una facultad del intelecto o la mente y tiene lugar en el plano físico de la existencia humana.

Desde el plano trascendental de la realidad última de todas las cosas, a través de la intuición de su espíritu, el hombre recibe el conocimiento sin necesidad de un previo aprendizaje ni experiencia sensorial. Pero ese conocimiento intuitivo debe ser procesado a través de la inspiración de su mente para hacerlo inteligible y útil.

Ahora bien, después de todo lo expuesto, creo que puede surgir en su mente una pregunta lógica: ¿Es posible el proceso creativo sin una intuición previa?. La respuesta es: (Por supuesto que sí!).

El hombre, como sujeto de conocimiento, recibe información de diversas fuentes, la intuición es sólo una de ellas. Pero esta forma de conocimiento no es la regla general, sino la excepción de la regla. La regla general es el conocimiento previamente adquirido a través de todas nuestras vivencias y experiencias personales conscientes o inconscientes.

No obstante, un hombre puede recibir grandes ideas o verdades que revelar al mundo, sea en forma intuitiva o a través del conocimiento previo y conscientemente adquirido, y no poder hacer nada con ellas, porque le faltan con respecto a la inspiración la actitud y la aptitud necesarias para ello.

10. La aptitud para la inspiración.

La inspiración es una proceso intelectual que tiene como propósito la comunicación de la idea o la verdad y en el que usted y nadie más que usted es el sujeto activo de la misma. Todo el entrenamiento y bagaje cultural que pueda haber acumulado en su larga o corta existencia está a su disposición.

¡TODO LO QUE USTED ES SE PONE A PRUEBA!

Puede suceder que usted no tenga el más mínimo conocimiento sobre la idea que da vueltas en su mente y deba investigar e instruirse sobre el particular, meditar u orar. Hágalo, y cuando crea que ha mejorado su posición inicial, aborde el asunto con toda la determinación de que sea capaz, dispuesto a lograrlo o a morir en el empeño.

Finalmente, en el fragor de la guerra o en la bendita paz de su labor creativa, recuerde que usted no está solo, que un ser maravilloso, que representa en sí mismo todo el poder creador y sostenedor del universo y la vida está de su lado. Es el hombre interior, el espiritual, su YO VERDADERO.

Estoy seguro que a este ser especial se refería el Dios Krishna, cuando le dijo al héroe Rama en la batalla de Kurustetra y estando éste a punto de rendirse ante el demonio Ravana: "Rama, Rama, acuérdate en tu corazón de ti mismo, recuerda en tu corazón quien eres". Y también a él se refería el divino maestro Jesús cuando nos dijo: " Y yo os digo: Pedid y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá".

Ser apto para algo es ser idóneo o hábil para hacer alguna cosa. Aptitud quiere decir: suficiencia o capacidad.

Alguien dijo que "querer es poder. Pero la verdad es que lo que más existe en este mundo es gente que quiere, pero no puede. La mayoría de las veces por falta de los recursos mínimos indispensables para lograr su propósito: conocimiento, voluntad, oportunidad, dinero, poder, relaciones, educación, fuerza física o espiritual, etc.

Déjeme decirle que por mucha intuición que usted haya recibido de las fuerzas celestiales, por mucha inspiración que ponga en marcha, y aunque tenga usted la mejor oportunidad y disposición de ánimo para hacer las cosas, hay algo, que en el instante existencial en que aborde la faena del proceso creativo, usted no podrá superar. Ese algo es: (¡LO QUE USTED ES!).

Hace tres mil años, el sabio Salomón enseñaba: "Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón". También enseñaba que el hombre "cual es su pensamiento en su corazón, tal es él".

Hoy, que vivimos en la era de las computadoras, como la que estoy usando para escribir este libro, los expertos en la ciencia computacional utilizan, para decir lo mismo que Salomón, una idea que llaman: B.E = B.S. (Basura entra = Basura Sale).

Lo que quiero decirle, en resumen, es que usted debe hacer su mejor esfuerzo para lograr un nivel óptimo de aptitud para que pueda obtener mayores y mejores resultados en la práctica de su inspiración al hacer canciones.

Creo importante finalizar esta sección recordándole algunos conceptos fundamentales:

Una buena canción es: una breve narración poética compuesta para ser cantada. He aquí los elementos esenciales de una buena canción.

Unidad - Brevedad - Narrativa - Poesía- Composición - Canto.

Estos elementos esenciales exigirán de usted un esfuerzo especial, si realmente quiere llegar a ser un buen escritor de canciones. En aras de ese propósito me permito hacerle las siguientes recomendaciones:

1. Ponga todo su empeño de alma, vida y corazón, por convertirse en un verdadero experto en el uso del lenguaje, la lengua o idioma y el habla específica en que usted pretende desarrollarse como escritor de canciones.
2. Retome el estudio de la lengua y la literatura del idioma en que piensa proyectarse.
3. Trate de mejorar sus hábitos de lectura, en cantidad y calidad. Mejore su ortografía, su estilo de composición y redacción.
4. Adquiera un buen diccionario general y otro de sinónimos y antónimos. Esta pequeña inversión será compensada con creces y grandes satisfacciones. Y, por favor, (úselos!). Le aseguro que serán valiosos instrumentos de trabajo en su "oficio de hacer canciones".

En fin, enriquezca su vocabulario. Conviértase en un "experto en el uso de las palabras". Profundice e investigue sobre su significado; sus sinónimos (palabras con igual o parecido significado) y antónimos (voces con significados opuestos) porque (las palabras serán su principal recurso de trabajo!

Y algo muy importante: tenga siempre a la mano papel y lápices, mucho papel y muchos lápices.

Además, un buen sacapuntas, si es eléctrico, mejor. Ya verá cuan importante es esto cuando se disponga a la tarea de hacer canciones.

11. Algunos conceptos fundamentales.

Hemos dicho que la inspiración es un fenómeno intelectual eminentemente racional y voluntario, un proceso creativo en el cual entran en juego todas nuestras capacidades y habilidades intelectuales. Que todo el entrenamiento y bagaje cultural que hemos acumulado en nuestra larga o corta existencia se constituyen en nuestra principal fuente de información. Que toda nuestra voluntad, pensamiento y emociones han de disponerse para llevar a conclusión el objetivo: Crear la obra de arte , una buena canción. Que usted y nadie más que usted es el sujeto activo del proceso creativo de la inspiración.

Armado de esta conciencia sobre la realidad del proceso creativo, inspírese a voluntad y dispóngase a llevar a la realidad su propósito de hacer una buena canción.

12. Parte práctica: Hagamos una canción.

En este ejercicio vamos a compartir con usted algunas "mañas" o trucos que le ayudarán a lograr destreza en el proceso creativo de la inspiración. No está de más recordarle que todos los ejercicios de la parte práctica responden a una metodología de incorporación progresiva de lo aprendido hasta ahora en cada nuevo ejercicio, por lo que usted deberá tener siempre presente y aplicar los conceptos de unidad, brevedad, narrativa, composición y canto, que ya hemos estudiado.

Igualmente, lo relacionado con la utilización de un buen modelo de canción, la versificación métrica, la musicalización y la comprobación melódica.

Practiquemos la determinación en la inspiración:

Se trata de abordar la ejecución del proceso creativo de la inspiración con el firme propósito de lograr el objetivo : hacer una buena canción.

1. Decida un tema sobre el cual hacer una canción (el amor, el odio, la guerra, la paz, la pobreza, la riqueza, etc.)
2. Decida el mensaje específico acerca del tema escogido (lo importante del amor entre los seres humanos; los peligros morales de la pobreza, etc.). Recuerde la importancia del título provisional.
3. Decida el "tono" de su mensaje (romántico, triste, jocoso, agresivo, festivo, de denuncia, etc.)
4. Decida que usted dedicará tres horas seguidas a su labor de crear esa canción; que nada ni nadie logrará que usted interrumpa su labor; que al finalizar ese tiempo usted tendrá, por lo menos, un primer borrador de su canción, de principio a final.

Le recomiendo que escoja un lugar y horas de trabajo en que la posibilidad de ser interrumpido sea mínima. Siempre he pensado que la media noche es una buena hora para empezar. La mayoría de mis canciones han nacido a "altas horas de la noche". Algunas veces he batallado con ellas hasta el amanecer.

Es importante que usted termine el primer borrador desde la primera sesión. Otra noche podrá repetir el ejercicio para mejorarlo o pulirlo. Y si es necesario, otra noche más. Póngase un límite de tres sesiones.

5. Algunos consejos finales: provéase de mucho papel, muchos lápices, un buen borrador y un buen sacapuntas (no ahorre papel, así no llegará a ninguna parte). Y, lo más importante, sus dos grandes amigos a mano: su diccionario general y el de sinónimos y antónimos. Ellos lo ayudarán a encontrar las palabras para decir exactamente lo que usted quiere decir.

13. Un modelo: El Reloj.

En este ejercicio, el modelo de canción que le sugiero es el famoso bolero EL RELOJ, del maestro Roberto Cantoral, escrito en 1,956, y que popularizó con gran éxito en Latinoamérica la voz de Lucho Gatica en su época más brillante. Después vinieron muchas otras versiones y ...(Aún sigue grabándose!)

EL RELOJ
S/M ACENTO

A.

1. Reloj no marques las horas 8- GRAVE.
2. porque voy a enloquecer, 7+1=8- AGUDO.
3. ella se irá para siempre 8- GRAVE.
4. cuando amanezca otra vez. 7+1=8- AGUDO.

A/1.

5. No más nos queda esta noche 8- GRAVE.
6. para vivir nuestro amor, 7+1=8- AGUDO.
7. y tu tic tac me recuerda =8- GRAVE.
8. mi irremediable dolor. 7+1= 8- AGUDO.

B.

9. Reloj detén tu camino 8- GRAVE.
10. porque mi vida se acaba; 8- GRAVE.
11. ella es la estrella 5- GRAVE.
12. que alumbra mi ser, 5+1=6- AGUDO.
13. yo sin su amor no soy nada. 8- GRAVE.

B/1.

14. Detén el tiempo en tus manos 8- GRAVE.
15. haz esta noche perpetua, 8- GRAVE.
16. para que nunca 5-GRAVE
17. se vaya de mí 5 + 1 = 6 - AGUDO
18. para que nunca amanezca. 8- GRAVE.

Observe que todo el tema se desarrolla en 18 líneas de versos y que el orden de estrofas del canto responde a una estructura A - A/1 - B - B/1.

Que las dos primeras estrofas (A y A/1) se componen cada una de cuatro versos octosílabos con alternación de acentos finales grave-agudo-grave-agudo y que ambas se cantan con la misma melodía.

Que las dos últimas estrofas (B y B/1) se componen cada una de cinco versos con el siguiente orden métrico y de acentos finales: dos octosílabos graves; un pentasílabo grave; un hexasílabo agudo y, finalmente, un octosílabo grave. Al igual que en las dos primeras estrofas, éstas se cantan con la misma melodía, aunque distinta de la que corresponde a las dos primeras.

Sabemos que este asunto de la versificación métrica y la distribución de acentos finales, necesarios y movibles, puede resultar un tanto complejo para quienes se inician en el arte-ciencia de hacer canciones. Sin embargo, es importante conocer y

dominar esta técnica, porque la métrica es un factor esencial para la consecución de la belleza literaria, en tanto que la distribución de los acentos determina la "musicalidad o ritmo" del lenguaje.

Por ahora limite su esfuerzo a crear una nueva canción siguiendo el modelo del bolero EL RELOJ aplicando las sugerencias del ejercicio anterior, sin olvidar la comprobación melódica con el modelo utilizado. Después, ensaye su propia melodía y diversos ritmos.

6. Finalmente, lo invito a realizar un interesante experimento: si tiene amigos músicos, muéstreles la letra de su nueva canción y pídales que le pongan su propia música. Si logra que se embarquen en la aventura, se sorprenderá de los resultados.

Resumen de "El Arte Ciencia de Hacer Canciones. Pablo Azael".

© Copyright 1998-2007. "El Arte Ciencia de Hacer Canciones. Pablo Azael". Azael Tsimogianis. ISBN 9962-02-200-2. / Tsimogianis Editor. Música - Composición Musical - Canciones. Panamá.

Autorizada su publicación a Cursos EMagister. 15.11.2007. Por Azael Pablo Tsimogianis.

Sitio Web del autor: <http://pabloazael.cuicli.net> E-mail: pabloazael@cuicli.net

Obtenga la obra completa en: <http://www.karaokekanta.com/ebook.html>