TODO GUITARRA & Bajo

AÑO XIII
NUM. 66
2022
ISSN 1852-916X

INFORMES

ELECTRO HARMONIX
ALCTRON
DOBLE A
JOYO

ESPECIAL

LA GUITARRA DE 8 CUERDAS

RICHARD ROSALES

DE RÁFAGA A PURPLE

TOSIN ABASI

ESPECIAL

ANIMALS AS LEADERS

DEMETRIO SCOPELLITI

ESPECIAL

MAESTRO DE LAS 8 CUERDAS

LARI BASILIO

PRESENTA NUEVO ÁLBUM

DobleA®

PEDALBOARDS

@pedalboardsdoblea

@dobleapedalboards

(+54 911) 5505-8230

www.pedalboards.com.ar

musictime
Demo Station
Talcahuano 230 (1013) - CABA
Tel: (011) 5352-0113/4372-6558
demo@musictime.com.ar

Dunlop MXR GK electro-harmonix EMG CAD VALETON Recording King
TECH 21 Specter HOTONE WAY HUGE ELECTRONICS Sterling CREEP

facebook.com/msolutionssa YouTube Music Solutions S.A. TV
instagram.com/msolutionssa www.musicsolutions.com.ar

musicsolutions
Importa, distribuye y garantiza
Talcahuano 230 CABA
info@musicsolutions.com.ar

Musical La FUSA
Tel/Fax: (54 11) 4443-9393
4650-1273
ventas@lafusa.com.ar
www.distribuidoralafusa.com.ar
/LaFusaByFreedomMusic

JOYO KIRLIN Molokai wincent Wilkinson Resound UFIP EXCITATED CYMBALS Denver Heimond Cuenca CARL MARTIN Midland Guitto

EDITORIAL

Que cuatro, que cinco, que seis, que siete, que ocho, que diez, que doce... La guitarra es un instrumento maravilloso, cuya expresividad está reflejada en los distintos estilos en los que se la emplea. Hablando específicamente del terreno eléctrico, y gracias a técnicas de ejecución como el bending (estirada), vibrato o glissando, se dice que muchos guitarristas.. la hacen cantar.

Yendo al tema que nos ocupa en esta nueva edición de Todo Guitarra y Bajo, la popularidad de la guitarra eléctrica de ocho cuerdas, sobre todo en el género metálico, creció notablemente con la llegada de bandas como Meshuggah, Fear Factory, Deftones, Periphery, y por supuesto Animals as Leaders. Recientemente, quien se sumó a la movida fue nada más ni nada menos que el guitarrista de Dream Theater, John Petrucci.

En esta ocasión, presentamos no sólo entrevistas a dos guitarristas que emplean guitarra eléctrica de ocho cuerdas para su música, sino que también nuestra colaboradora *Alejandra Mesliuk* nos entrega un estudio pensado y ejecutado con esta guitarra (video en youtube.com/TodoGuitarrayBajo).

En primer lugar, presentamos a un guitarrista no muy conocido en nuestro país llamado *Demetrio Scopelliti*. Conocí a Demetrio en una de mis excursiones a Shanghai, a la feria Music China, donde tocamos para la misma firma de procesadores de efecto. Si bien Demetrio es un guitarrista del metal, su música se nutre de distintas corrientes. Tanto es así, que en una de las oportunidades hizo shows junto a un violinista eléctrico.

La otra entrevista era un punto obligado cuando se habla hoy de guitarras de ocho cuerdas: *Tosin Abasi*. Trabajé con él hace algunos años cuando visitó por primera vez Argentina, para hacer una clínica para la marca de guitarras que usaba en aquel momento. Lo fui a buscar a Ezeiza, viajamos a Rosario, y volvimos a Buenos Aires, porque su próxima parada era Chile. Tosin es un apasionado de su música, y un perfeccionista en lo que a su sonido y a su técnica se refiere. Además, no sólo comenzó en el 2017 con su propia firma de guitarras, sino que hace muy poco lanzó un nuevo modelo signature de la mano de Ernie Ball/Music Man.

Pero antenti, porque no todo son las ocho cuerdas. Quizás alguno se pregunte qué hace la cumbia en nuestra publicación. La cosa es que *Richard Rosales*, guitarrista del grupo Ráfaga, es un fanático de Ritchie Blackmore, y como tal, es el que le pone la "R" de rock a esta famosísima banda de música tropical, que gira y gira por el país y por el mundo.

Y por si esto fuera poco, entrevistamos a la guitarrista *Lari Basilio*, quien nos habla de su última producción, grabada junto a grosos como el bajista Leland Sklar (Phil Collins, Toto, James Taylor) y el baterista Vinnie Colaiuta (Jeff Beck, Steve Vai, Sting, Frank Zappa).

Todo esto, junto con la sección de bandas esponsoreada por KIckStart TV, la presentación de distintas ediciones de grupos y solistas, los informes y reportes, y el Suple Técnico con columnas escritas por algunos de los más grosos del país. No por nada, Todo Guitarra y Bajo se transformó en la lectura obligada de los guitarristas y bajistas que día a día buscan tocar y sonar mejor.

Marcelo Roascio
info@todoguitarraybajo.com.ar

EN ESTE NÚMERO

- **6 AYER Y HOY**
- **8 MÚSICA JUAN PABLO ESMOK LEW**
- **10 MÚSICA INSTINTO d.c.**
- **12 MÚSICA ROASCIO RCM**
- **14 KICKSTART TV**
- **15 HABLEMOS SOBRE METADATOS**
- **16 WORKSHOP DOBLE A**
- **18 RICHARD ROSALES • 22 TOSIN ABASI**
- **26 DEMETRIO SCOPELLITI**
- **30 LARI BASILIO**
- **34 INFO ELECTRO-HARMONIX**
- **36 INFO JOYO • 38 INFO ALCTRON**
- **40 ALEJANDRA MESLIUK**
- **42 ALEJANDRO FOURCADE • 44 CARINA ALFIE**
- **46 MARCELO P. SCHNEIDER • 47 PABLO SOLER**
- **48 SERGIO MAYORANO • 50 ANDRÉS REXACH**
- **51 MIGUEL SIGALES • 52 GABRIEL LEOPARDI**
- **54 PABLO SANTOS • 55 JAVIER BAGALÁ**
- **56 GUILLERMO MARIGLIANO**

TODO GUITARRA & BAJO

Año XIII - Nº 66
Agosto 2022

Editor responsable
Ana Laura Goldar

JEFE DE REDACCIÓN Marcelo Roascio
ARTE Y DISEÑO Belgrano Image
PUBLICIDAD Laura Goldar
FOTOGRAFIA Julio Bekerman

Colaboran: Pablo Soler, Guillermo Marigliano, Miguel Sigales, Carina Alfie, Gabriel Leopardi, Pablo Lojo, Sergio Mayorano, Javier Bagalá, Andrés Rexach, Alejandra Mesliuk, Lucila Roascio Goldar, Marcelo Pérez Schneider, Pablo Santos, Rodrigo Albornoz, Alejandro Fourcade.

TODO GUITARRA y BAJO es una publicación de **Grupo Musi-K Editora** - Tel/Fax. 54 (11) 4554-8997 - **ISSN** 1852-916X
Web: www.todoguitarraybajo.com.ar - **E-mail:** info@todoguitarraybajo.com.ar
Todos los registros en trámite - **Impreso en:** Ferr Can Print SRL - Capital Federal
Distribución en Cap. Fed.: DISTRILOBERTO - www.distriloberto.com.ar
Distribución en interior: DGP DISTRIBUIDORA GENERAL DE PUBLICACIONES S.A. - ALVARADO 2118/72 - CAPITAL FEDERAL

GRUPO musi-k EDITORA

Editor Responsable: Ana Laura Goldar. Todos los derechos reservados. Las opiniones de los artículos firmados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no necesariamente compartidos por la Editorial. Se prohibe la reproducción total o parcial de los artículos y notas publicadas, por cualquier medio o sistema, sin la expresa autorización del autor y de GRUPO MUSI-K EDITORA.

PlexiRanger
Overdrive+Booster
Atlantic
Chorus
Comp/Limiter
Compresor
Otawa
Envelope
Red Repeat
Delay + Tap Tempo
Red Repeat
Delay
CARL MARTIN
The Analogue Sound Machines
Panama
Overdrive
Purple Moon
Fuzz+Vibe
Surf Trem
Trémolo
DC Drive
Overdrive
TOD
Vintage Overdrive
Blue Ranger
Texas Overdrive
Musical
La FUSA
Tel/Fax: (54 11) 4443-9393
4650-1273
ventas@lafusa.com.ar
www.distribuidoralafusa.com.ar
/LaFusaByFreedomMusic
JOYO KIRLIN Molokai wincent Wilkinson Resound UFIP Denver Heimond Cuenca CARL MARTIN Midland Guitto

ALEJO LEÓN
ADRIÁN SUBOTOVSKY
WILLY QUIROGA
"TANO" MARCIELLO
DANIEL MAZA
RUBÉN MARTÍNEZ
Martin Blust
FB Martin Blust Strings
La Mejor Cuerda Argentina
IG @martinblustoficial

AYER & HOY

Los amplis de práctica fueron a lo largo del tiempo algo así como el mejor amigo del guitarrista (...o del bajista). A comienzos de la década del '70, el que inició todo esto fue Richard Edlund con el Pignose, inmortalizado en la película "Crossroads" (Encrucijada) de los 80s. Ésa donde el protagonista se bate a duelo con Steve Vai.

El Pignose era un equipito portátil de 3 watts alimentado por seis pilas AA, de 21 x 15 cm., con sólo un control de volumen, que simulaba una especie de valijita, ya que se podía abrir a la mitad para cambiar la tonalidad de su sonido. Dicen que este clásico era usado en aquella década por Pappo, quien lo utilizaba como pre antes de entrar a su Marshall.

Unos veinte años después, Bruce Zinky lanzó al mercado el Smokey Amp, un ampli de sólo 1 watt, con parlante de 2" con cono de Mylar e imán de AlNiCo, alimentado por una batería de 9V ...hecho dentro de un paquete de cigarrillos. El Smokey Amp, solamente conectado a un bafle, fue usado en grabaciones por ZZ Top, REM y Aerosmith entre muchos otros.

Más acá en el tiempo, casi todas las firmas de amplis lanzaron su equipito de práctica, pero uno de los clásicos fue y será el Marshall MS-2 o "marshalito". Se trata de un ampli portátil de 1 watt, con dos canales y salida de auriculares, con controles de volumen, tono, y de selección de sonidos (clean/overdrive).

Fotos: **Lugox Music**
www.instagram.com/lugoxmusic

IMPORTA,
DISTRIBUYE
Y GARANTIZA:

PC MIDI CENTER

www.pcmidicenter.com

JUAN PABLO ESMOK LEW

Donde quera que estés

Acqua Records

Este disco surge primero de la obra que lleva este nombre, y que fue el puntapié inicial, comienza diciendo este guitarrista argentino que habitualmente presenta su música en distintos escenarios del mundo.

Primero iba a hacer sólo un EP de cuatro temas, pero al ver que surgieron nuevas composiciones, más la alegría de que se iban sumando grandes artistas que admiro mucho y que quisieron formar parte del disco, me dió la fuerza y la energía para encararlo y terminarlo. Además está el bonus track, que es una versión de “Donde quiera que estés” con casi 60 músicos de todo el mundo, que fui conociendo durante la pandemia.

OTROS PROYECTOS

En el año 2002, Juan Pablo Esmok Lew se presenta en el "Primer Festival de Guitarras del Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla" y en el “X Festival Guitarras del Mundo". En el 2006 participa nuevamente en el XII Festival de Guitarras del Mundo. Mientras transcurren sus estudios, Juan Pablo realiza conciertos para guitarra y orquesta, y trabajos acompañando a cantantes, coros y como sesionista. Previamente, en 1999, forma el grupo de música "Trío Ibáñez", con quienes realiza presentaciones en el Festival de Música Latina en Miami (EE.UU.) y edita a fines del 2005 el ábum “Abran Cancha”.

En el 2006 forma el dúo Color a Nuevo junto a Federico D’Attellis, que trabaja sobre las sonoridades y los compositores más modernos de nuestra música folklórica. Luego, en 2007 graba con Los Primos Gabino el disco “Puerto a Puerto”, junto a la cantante portuguesa Beatriz Almeida.

Además de giras y de otros trabajos discográficos en los que fue participando a lo largo de los años, este guitarrista se desempeña como profesor de audioperceptiva y lenguaje musical en el Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla, y dicta talleres de música para chicos, y ensambles de guitarra.

COPLAS SIN LUNA

“Significativo” es del 2004 pero se edita digitalmente en el 2020. Fue mi primer disco solista, con las obras que más me marcaron en mi carrera en el Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla de donde soy egresado, y que formaron parte de mi concierto de graduación (Asturias, La Catedral, Suite de Bach, etc.). Así que luego de ese concierto, me fui al estudio y lo grabé. “Con cuerda propia” (2011) es el segundo disco de mi dúo Color a Nuevo, editado por el sello Acqua Records. Cuenta con la participación de Raúl Carnota, Franco Luciani, Aymama, Ernesto Snajer, Guido Martínez, Diego Alejandro, Belén Ilé, Germán Gomez, Alberto “Pata” Corbani, Mariana Varela, Juan Carlos Pacini y Pablo Bruni. Recientemente se presentó en festivales, teatros y salas de Alemania, España y Portugal, y este año lo presentaremos en el Festival Internacional de Guitarras de Menaggio.

UN POCO MÁS ACÁ

Por lo general, los temas surgen de hechos o situaciones movilizantes y emocionantes, como un nacimiento, una partida, una llegada, un amor... La base musical es de raíz folclórica, con un poco de World Music, mezclado con el toque académico que me dejó el Conservatorio. Asu vez, combino todo con el recurso del loop y la improvisación, como el caso de “Buenos Aires de malambo”, que es parte de la suite “Buenos Aires de mi país”, la que describe distintas zonas, sonoridades y paisajes de cada región. Ahí uso el loop para ir generando una base sobre la cuál luego hago otra melodía e improviso.

La grabación tuvo dos etapas. La primera antes de la pandemia, en la que grabamos varios temas todos juntos a la vieja usanza, y la segunda etapa durante la pandemia a distancia. Los músicos que participaron de “Donde quera que estés” fueron Mariana Varela y Manuel Villar Lifac en cello, Bruno Delucchi en piano, Lucas Bianco y Ezequiel Rivas en bajo, Pablo Bruni en contrabajo, Mariano Risso y Mariano Tiki Cantero en percusión, Pablo Bronzini en acordeón, Francisco Alduncin en batería, Federico Esmok en trompeta, Gonzalo Makluff en clarinete, Mariana Ludmila Medina y Bishop en voz, Jeremías Esmok en BeatBox, y Franco Luciani en armónica. En el tema “10:40”, que fue algo que saqué a fines del 2020 pero que quise incluir en este álbum, están Gabriel Leopardi en guitarra eléctrica, Nicolás Vilchez en bajo eléctrico, Francisco Alduncin en batería, Bruno Delucchi en elHammond, y Tomás Hepner en teclados.

CANTANDO BAJITO

Principalmente, el álbum lo grabé con una guitarra criolla/acústica del luthier Esteban González tomada por mics y línea. En “Los nuevos tiempos” y en “10:40” uso una eléctrica Fender Telecaster aniversario grabada por línea, más plugins.

“Donde quera que estés” está editado por Records, y está disponible en todas las tiendas musicales. Próximamente se vienen giras por Europa y otra por EE.UU. donde llevaré ejemplares físicos para vender en los conciertos.

Instagram.com/juanpabloesmok
facebook.com/juanpablo.esmoklew

Midland

Classical series

CL-R01
Guitarra Clásica
Cuerdas de Nylon

Musical La Fusa
Tel/Fax: (54 11) 4443-9393
4650-1273
ventas@lafusa.com.ar
www.distribuidoralafusa.com.ar
/LaFusaByFreedomMusic

JOYO Kirlin Molokai wincent Wilkinson Resound UFIP Denver Heimond Cuenca Carl Martin Midland Guitto

electro-harmonix

S8
Multi-Output Power Supply
9V x7 + 18V x1

Nano Pulsar Tremolo

Nano Q-Tron Envelope Filter

Bass Mono Synth
11 sonidos de Sintetizador para Bajo

musictime
Demo Station
Talcahuano 230 (1013) - CABA
Tel: (011) 5352-0113/4372-6558
demo@musictime.com.ar

Dunlop MXR GK electro-harmonix EMG CAD VALETON Recording King TECH 21 Spector HOTONE WAY HUGE ELECTRONICS Sterling Creep VOX

facebook.com/msolutionssa YouTube Music Solutions S.A. TV
instagram.com/msolutionssa www.musicsolutions.com.ar

musicsolutions
Importa, distribuye y garantiza
Talcahuano 230 CABA
info@musicsolutions.com.ar

INSTINTO d.C.

Folklore oscuro

Indep.

Instinto d.C. surge como un nombre compuesto de dos partes, comienza diciendo desde Coronel Suárez el guitarrista Benjamín Arribillaga. Por un lado la palabra instinto, que sería ese lado innato en cada uno de los seres vivos, que está relacionado con la supervivencia. La segunda parte, d.C. (después de Cristo), representa le espiritualidad. Da la connotación de tiempo y espacio que nos sitúa en este mundo con estas circunstancias, y bajo esa cruz.

En la actualidad, Instinto d.C. está formado por Jeremías Marsch en bajo, Guille Wallace en batería, y yo Benjamin Arribillaga en guitarra.

GIRA LA CRUZ

La banda tiene editados tres discos. "En el desierto" contiene once temas propios, y un cover de V8, "Destrucción". Lo grabamos con Mauro Taranto en los estudios del Abasto Monsterland de Alvaro Villagra en febrero del 2010. Este disco fue producido por Ricardo Iorio. El segundo se llama "Folklore oscuro" del 2018. La parte criolla la hicimos con Diego Martínez en el estudio Rancho Sánchez de Bahía Blanca, y la parte eléctrica con Mauro Taranto en El Cuzco de Villa Madero. Siete de los temas son folklóricos. Hicimos cuatro de José Larralde versionados al metal pesado, la canción "Para vos" de Tercha 7 Hilos, y seis canciones de nuestra autoría. Este disco lo produjo Ricardo Iorio en conjunto con Instinto d.C.

El tercer disco del 2019 se llama "Instinto d.C". Tiene diez temas de metal pesado. Nueve son de propia autoría, más la versión de "Patagonia" de José Larralde. Lo produjo íntegramente la banda, y como el anterior, lo hicimos con Mauro Taranto en El Cuzco. Acá está como invitada la guitarrista Carina Alfie en el tema "Cargas de esperanza".

PATAGONIA AUSTRAL

Nuestra relación con el folklore deriva de sus propias raíces, ya que es el mismo lugar en el que hoy nos toca vivir, reír y también sufrir. Es el lugar tierra adentro de grandes extensiones, de llanuras y sierras, yuyos, piedras y animales. Es la vida que inspiró de la misma manera a grandes payadores y guitarreros de la Pampa bonaerense. Por eso, nuestra relación con el folklore surge de nuestra vida misma. Amamos nuestras tradiciones. Elegimos seguir viviendo acá, y nos enorgullece soportar las inclementes heladas, los fuertes vientos y la humedad. También disfrutar de los hermosos paisajes, el aire puro y la libertad.

La idea que surgió al hacer el disco "Folklore oscuro" era mostrar justamente que el metal comparte exactamente el mismo ADN que nuestra música tradicional, nacida en campañas y fogones bajo los mismos cielos, versos y oraciones. Somos de los pagos de José Larralde, y ahora también ya hace más de 20 años del sr. Ricardo Iorio. Podemos decir que ésa es nuestra relación con el folklore.

POR NUESTRA AMISTAD

Ricardo es un caudillo, es el padre del metal pasado. Podés estar con él o no, pero nunca va a pasar inadvertido. Solamente un estúpido lo menospreciaría o le restaría importancia a sus consejos. Para nosotros es un amigo, un referente. Es alguien a quien admiramos, queremos y respetamos mucho. Muchas veces con sus decisiones e indicaciones nos pone a prueba, y siempre aprendemos algo. Además, siempre o casi siempre tiene razón.

En el disco "Folklore oscuro" intervino en un par de letras e hizo coros. También dirigió lo que fue la grabación de las canciones folklóricas, y aportó detalles musicales. Pero sobre todo, para que se entienda realmente quién es Ricardo para nosotros, es ese amigo más grande que te aconseja siempre de buen corazón. Es el que jamás traiciona. Es el que te reta, pero que regala toda esa experiencia cosechada a lo largo de toda una vida. Su única condición, es que no caiga en bolsillo roto, como él dice.

CARGAS DE ESPERANZA

El nuevo material de Instinto d.C. de este año tendrá reversiones de nuestro primer disco "En el desierto" y también de "Folklore oscuro". Fue armado en los años de pandemia con muy pocos recursos, y con la partida del baterista original por temas laborales. Las grabaciones de guitarra, bajo y voz fueron tomadas por un preamp en el estudio, simulando los amplificadores que necesitábamos. Tendrá ocho canciones. Siete son de propia autoría, más un cover de Roberto Carlos. Fue grabado en el Estudio Caballo Blanco 2193 de Coronel Suárez por Benjamin Arribillaga, mezclado y masterizado en el estudio Aguila Magnética por Cesar Poggio.

Con la llegada del nuevo baterista Guille Wallace, empezamos a tocar algunos de los temas de los tres discos, junto con algunas de las canciones nuevas del futuro álbum.

Los discos físicos o el merchandising se pueden conseguir a través de los mails: *metalinstinto@hotmail.com*, a través de *benjamin9173@hotmail.com*, o al mail de *guillewallacetattoo@gmail.com*.

www.facebook.com/instintodcoficial
www.instagram.com/instintodc

JOYO BantAmp BadASS Tube Bass Amplifier

50 watts - Preamp Valvular - Bluetooth 4.0
Compresor conmutable con ajuste independiente y Footswitch - EQ de 3 bandas
FX Loop - Salida auriculares

MOMIX JOYO

IDEAL STREAMING

Mezclador para grabación de dispositivos portátiles y transmisión en vivo

JOYO

FEEL JOYO ENJOY MUSIC

MOIST REVERB JF-20
3 Modos de Reverb

OXFORD SOUND JF-22
Distorsión de los 70s

KING OF KINGS R-20
Overdrive Dual

SPLINTER JF-21
Distorsión y Fuzz

DARK FLAME R-17
Distorsión High Gain

JDI-48 REAMPING & ACTIVE DIRECT BOX

CAJA DIRECTA ACTIVA & REAMPING
PHANTOM POWER 48V ¡ NO NECESITA BATERÍA !

ENTRADA PLUG/XLR - SALIDAS 1/4" Y - XLR C/VOL
ATENUACIÓN 15dB - REAMP & DI 2-EN-1

Musical La Fusa

Tel/Fax: (54 11) 4443-9393
4650-1273

ventas@lafusa.com.ar
www.distribuidoralafusa.com.ar

/LaFusaByFreedomMusic

JOYO Kirlin Molokai wincent Wilkinson Resound UFIP Denver Hismond Cuenca CARL MARTIN Midland Guitto

ROASCIO RCM
Uno mismo
Pampa Records BA

Siempre me pasó de pensar que después de haber compuesto y grabado un disco instrumental, me iba a ser muy difícil lograr otro más con el mismo nivel de composición y ejecución que éste que había editado. Tanto "Todo en un día" como "En el lugar justo" tienen por suerte temas que de alguna forma se instalaron en el gusto de quienes me siguen. Pero... el mundo sigue girando, y los músicos seguimos creando.

Fue en el 2018 cuando empecé a bosquejar ideas y a componer riffs. Hacer un álbum instrumental lleva un tiempo. Juntás melodías, secuencias de acordes, beats de batería, y tratás de que todo eso se una en una misma canción. En mi caso, los demos o maquetas, gracias al entorno digital, se transforman con el tiempo en temas definitivos. Algunos llegan a la etapa final y otros quedan en el camino. La idea fue la de lograr un conjunto de canciones que tuviesen un estilo y un audio definido. Quise que redondeasen un mismo concepto, que fue el de hacer un álbum de temas de lo que yo llamo hard rock instrumental, o lo que afuera llaman instrumental classic rock.

Para fines del 2019 la tarea ya estaba completada. La totalidad de las composiciones ya estaban listas, y los demos, que luego serían los tracks definitivos, ya estaban a punto como para ir al estudio a grabar las baterías. Pero... a comienzos del 2020 pasó lo que pasó, y la cosa se fue estirando y estirando.

NO LO VIMOS VENIR

Hacer un tema instrumental no es fácil. Quizás es más difícil que hacer uno con letra, porque por un lado me gusta mantener la estructura de canción, y por el otro intento que el oyente, que no tiene porqué ser músico o como en mi caso guitarrista, sea capaz de tararear el tema como si fuese uno en inglés, donde no entiende qué está diciendo el cantante.

Lo primero que trato es de conjugar una melodía o un riff con un ritmo, con un groove. Este riff o melodía se puede juntar con otra idea que haya hecho anteriormente, y de ahí la cosa continúa. Grabar ideas es fundamental para el proceso compositivo. Y las ideas se tienen que asentar, y si perduran en el tiempo, entonces merecen ser tenidas en cuenta para formar parte de una canción. O sea que la composición de un tema me lleva usualmente un tiempo. No es de un día para el otro. Pero una vez que arranco y que veo que la cosa me gusta, entonces no paro hasta terminarla.

En el álbum hay nueve temas míos y dos versiones. Siempre me gustó eso de versionar hits de los 80s. En mis discos anteriores ya había hecho versiones instrumentales de "Roxanne" de The Police, de "Georgy Porgy" de Toto, de "Big Block" de Jeff Beck, del tema de Jean-Luc Ponty "New Country", de "Maniac", el de la peli Flashdance", y hasta del tema de "James Bond". Acá incluí "Rebel Yell", el clásico de Billy Idol, y también "Dress you up", un tema de Madonna hecho más hard rock.

En cuanto a lo mío, soy un firme seguidor de la tradición Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple o Van Halen, donde tiene que haber un riff inicial que identifique la canción. Después, siempre sigo la vieja fórmula Beatle de verso, estribillo, verso, puente, solo, estribillo.

De esta forma y como ya dije, el oyente, no importa si es músico o no, tiene de dónde agarrarse en cuanto a estructura. Todo bien con el biribiri técnico, pero si no tenés una canción, una melodía, fuiste... Al menos para mí.

SALTO DE FE

Hablando de "Lo siento así", el único tema cantado del álbum, en el 2019 habíamos abierto con Roascio RCM un show de Ricardo Iorio en Salón Sur del barrio de Pompeya, y además yo había estado con él en varias ocasiones. Para los que no lo saben, Ricardo fue asistente de mi banda Dr. Rock en los 80s, V8 se formó en nuestra sala de ensayo, y alguno de los primeros shows lo hicieron con nuestra banda.

La cosa fue que en uno de esos encuentros se me ocurre decirle si no quería escribir algo, que yo componía un tema y le dejaba una cantidad de compases para que él cantase o recitase algo. Cuando me dijo que sí puse manos a la obra, y en un par de días ya tenía compuesta y maquetada la canción. Entre el 2020 y el 2021 hablamos varias veces, y él me comentaba que ya tenía algo escrito, que relataba cosas de nuestra juventud, pero quería ver si a mí me gustaba.

Así llegamos a fines del 2021, cuando Iorio toca en Obras. Su manager me avisa que Ricardo iba a venir un día antes y que se iba a quedar en la casa de Rubén Martínez, uno de los guitarristas de su banda. Hablo con Rubén, le comento la situación, y le digo de ir a su casa para grabarlo a Ricardo. Así fue como llevé mi "estudio movil" a Lanús, donde él hizo cuatro tomas de esta canción instrumental cantada. Y lo que en un principio iba a ser un bonus track, adquirió vida propia y pasó a ser el primer single de "Uno

mismo". Las imágenes que se ven de Ricardo en el video del tema, las tomé yo mientras él lo grababa.

El álbum incluye también a dos invitados especiales. En el tema "Tiempo fuera" está Jennifer Batten (Michael Jackson/Jeff Beck). Yo había hecho un tour con ella y con el guitarrista Vernon Neilly en el 2018 acá en Argentina. La anécdota es que en uno de los primeros shows que hicimos, mientras yo estaba haciendo tocando, se ve que hago alguna seña que ella interpretó como que yo terminaba mi solo, y entonces entró con su parte. En los camarines le cuento esta situación, y le digo que como disculpa, va a tener que grabar algo para mi próximo disco. Lógicamente que lo hizo, y hasta me mandó un video explicando lo que usó para grabarlo. ¡Genia total!

El otro invitado es Doug Aldrich (Whitesnake/The Dead Daisies), a quien conozco de mis viajes a EE.UU. y a China. Durante la pandemia, cuando The Dead Daisies sacó su disco con Glenn Hughes, hablé con Doug, y entre otras cosas le dije de meter un solo en un tema, que terminó llamándose "Rayos y truenos". Jennifer y Doug me mandaron sus colaboraciones, y como a mí me gusta que los invitados sean los protagonistas en los temas donde participan, quise que cada uno, además de su solo, tuviese un lugar para sonar... solos. Es así como "Tiempo fuera" comienza con un solo de Jennifer, y "Rayos y truenos" termina con un solo de Doug.

TIEMPO FUERA

Para grabar "Uno mismo" usé de todo. Usé plugins, usé amplis de verdad, usé simuladores de pedal y también de pedaleras. Por ejemplo, en el proceso descubrí un pedal muy económico de Valeton que se llama Coral Amp, que directo a la línea garpa como loco. También usé para algunas cosas las simulaciones de la pedalera Ampero de Hotone. En mi home studio tenía algunos amplis -Mesa/Boogie MKII, Orange Crush Pro 120, Hiwatt, Laney LC50- microfoneados con un viejo Sennheiser MD 421 que uso desde siempre. Las guitarras fueron las Luke de Ernie Ball/Music Man y Sterling by Music Man, junto con una Fernandes Ravelle Deluxe.

"Uno mismo" fue grabado por Sergio Mayorano en bajo, y por Daniel Acosta y mi hijo Sebastián Roascio Goldar en batería. Fue mezclado y masterizado en el estudio de Daniel Leonetti (Los Guarros, Temple, Fabi Cantilo), y las baterías se grabaron con Martín Misenta en el estudio Kimono (kimonorec.com). El arte de tapa lo realizó el fotógrafo Julio Bekerman.

El material está editado en todas las plataformas de streaming por Pampa Records BA, y también hicimos una edición física mínima, como para vender en los shows o a través de las redes.

www.youtube.com/MarceloRoascio

Escuchalo acá 🎧 *https://spoti.fi/3aK6ph6*

COLDSPELL

Oficialmente, ColdSpell empezó en el 2005, pero el primer álbum salió recién en el 2009, comienza diciendo Michael Larsson, guitarrista, líder y compositor principal de esta banda sueca de hard rock y metal melódico. Fue una idea que tuve durante un tiempo, y tenía una gran cantidad de canciones e ideas a las que había que darles una oportunidad.

A lo largo de los años, ColdSpell ha pasado por algunos cambios debido a que las personas van y vienen, pero esta última formación ha estado intacta desde 2013. Somos el vocalista Niclas Svedentorp, Perra Johansson en batería, Chris Goldsmith en el bajo, y yo en guitarra y coros.

Tenemos cuatro álbumes: "Infinite Stargaze" (2009), "Out from the Cold" (2011), "Frozen Paradise" (2013), y "A New World Arise" (2017). Los cuatro fueron grabados en diferentes estudios, pero fueron mezclados y masterizados por Tommy Hansen de Dinamarca. Él trabajó con Pretty Maids, TNT, Jorn, y una gran cantidad de otros artistas. El último fue "A New World Arise", y creo que tiene algo para todos. La canción principal parece encajar en cómo es el mundo en estos días, y que necesitamos un poco más de Fe en nuestras vidas.

Desafortunadamente, no hemos lanzado nada después de eso, y supongo que la pandemia es una de las razones. Pero las canciones han sido escritas, y sólo están esperando el momento adecuado para incluirlas en un nuevo álbum.

En lo que son las grabaciones, a lo largo de los años hubo diferentes formas de grabar, pero siempre tratamos de capturar batería, bajo y guitarras como si estuviéramos en vivo. Siempre usé como equipo principal un Peavey 5150, pero también usé algún Mesa/Boogie o un Marshall. Cuando se trata de la configuración en vivo, es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que dependemos mucho del backline que haya en el lugar o festival donde toquemos.

Todos los álbumes se editaron tanto digital como físicamente, pero desafortunadamente el negocio ha cambiado mucho desde que lanzamos el primer disco, especialmente aquí en Europa. La gente obtiene música principalmente de forma digital. Veremos cómo lidiar con esto en el futuro. Incluso existe la posibilidad de que nuestros álbumes salgan en vinilo.

www.coldspell.se

MATHRAS

El grupo se formó a finales del 2008, con el batero Sergio Martí y con Fernando Barreiro en bajo, nos cuenta el guitarrista Gustavo Rubén. En su momento se sumó Santiago Aciar en las voces, y antes del año grabamos en primer disco. Hasta el momento tenemos "Mathras (2009), "Alquimia" (2015), y "Sociedades secretas" (2019), todos por Metal Sin Records y distribuidos por Icarus Music.

A diferencia del primero, tanto "Alquimia" como "Sociedades secretas" son álbumes conceptuales. Por ejemplo en "Sociedades...", todas las letras giran alrededor de esa temática, con todo lo conspiranoico que uno puede imaginar de por medio. El primer álbum, "Mathras", lo grabamos en el estudio Digital KSB de Axel Sierra Bas, y la onda para trabajar en conjunto fue muy buena. Temas como "La verdad oculta" o "Mentes del pasado" marcan por dónde nos encontrábamos compositivamente en ese álbum debut. "Alquimia" se trabajó de un modo totalmente distinto. Es un álbum oscuro, pesado, pero con mucha dinámica. Nos tomamos un buen tiempo para hacer una preproducción, que se notó en el resultado final. Arrancamos haciendo unos demos, y cuando ya tuvimos la idea cerrada, entramos a grabar con Ariel Varas en la voz. Las baterías se grabaron en la Nave de Oseberg. Las guitarras, los bajos y algunos teclados los hicimos en Black Cane Records. Por último vinieron las voces. La mezcla y la masterización estuvieron a cargo de Digital KSB en Barcelona, España. La producción y demás arreglos los hicimos con Gerardo Abbenante y Axel Sierra Bas, con quienes ya habíamos trabajado en el primer disco, y con quienes vengo trabajando desde la banda Montreal.

Para "Sociedades secretas", arrancamos con la vara bien alta que nos dejó el disco anterior. La forma de trabajar fue la misma, pero con ideas mucho más claras y fluidas. "Tras tus pasos" fue de los primeros temas que compusimos. Trabajamos muchas canciones en el estudio, pero también usamos material que por algún motivo estuvo dando vueltas durante todos estos años. Por ejemplo, la parte musical de "Hermandad" salió de una base que teníamos con Sergio en los viejos tiempos de Montreal. "Ritual" data de los primeros ensayos que hicimos con Fernando y Sergio. Al componer, sale natural el estilo de la banda, que es esa cruza del heavy metal tradicional con el hard rock.

Actualmente estamos en plena preproducción de lo que va a ser el cuarto álbum, que esperamos editarlo para 2023, con la novedad de contar con Charly Coria en las voces, como nuevo integrante oficial.

www.mathras.com.ar

HABLEMOS SOBRE LOS METADATOS

A medida que avanzan los tiempos en la industria de la música, nos damos cuenta, cada vez más, que no alcanza sólo con saber tocar un instrumento. Ésa es la razón de este nuevo informe del productor y CEO del sello digital Pampa Records, donde trata el tema de los metadatos o metadata.

Si por ejemplo tomamos un archivo de imagen .jpg , .png o .eps, y haciendo clic derecho con el mouse nos vamos a sus detalles, encontraremos un montón de información guardada y contenida en ese archivo. Datos como la fecha, el lugar, el ISO, y hasta la cámara con la que se tomó la foto, si es que se trata de una imagen fotográfica. Toda esta información es la que se encuentra dentro de ese archivo. Con los archivos de audio pasa exactamente igual.

Muchas veces nos quejamos -yo, primero que todos- de lo mal distribuidas que están las regalías en la distribución de música digital, pero no tenemos en cuenta ser prolijos y ordenados en nuestros metadatos, para que ese reparto se distribuya adecuadamente. Existen dentro de este tema que hoy nos ocupa, dos grandes subgrupos de metadatos. Están los metadatos de archivo y los metadatos de distribución.

METADATOS DE ARCHIVOS

Cuando el productor exporta el o los tracks con nuestra música, debe cargar en esa acción los siguientes metadatos de ese archivo: el nombre de la banda o solista, el o los autores del tema, el nombre del productor, el nombre de la casa discográfica si es que la tuviera, y el ISRC (International Standard Recording Code) del productor. Este código se compone de doce dígitos, y deberá ser entregado por una entidad gubernamental oficial en cada país.

En Argentina, los encargados de entregar estos códigos es la gente de CAPIF (*isrc@capif.org.ar*).

Como decía párrafos más arriba, esta acción se hace en el mismo momento en el que se da por finalizado el mastering. Programas como Soundforge o Wavelab, además de masterizar y editar, nos permiten colocar estos datos .

Ahora bien. Es importantísimo tener en claro cuáles son los datos correctos que queremos colocar en nuestro archivo, y tomarnos muy en serio esta acción. No sea cosa que quede como autor “Fede”, y como nombre del tema “zapadafinalmix24bits”. Créanme que lo he visto, y muchas plataformas levantan la información desde el archivo, y eso va a parar a las plataformas como Spotify o YoutubeMusic , donde todo el mundo leerá esa info. Y cuando digo todo el mundo, no es un eufemismo. ¡Es literal!

METADATOS DE DISTRIBUCIÓN

Ya hablamos sobre la metadata de información que deben incluir nuestros archivos de audio. Ahora pasaremos a los metadatos referidos a la distribución. Esta colocación de datos la hace el sello discográfico. Muchos de esos datos son tomados desde el archivo de audio, pero hay otros que también debemos detallar correctamente, para que se reconozca fácilmente nuestro archivo dentro de la nube.

Esto significa por ejemplo, el lugar de origen o país en donde se realizó la grabación, el titulo del tema, si el mismo tiene invitados (ft), el ingeniero de mezcla, el año de grabación, quienes son los colaboradores, el arreglador, los intérpretes, si se trata de un EP, de un single o de un álbum, si contiene lenguaje explícito, a qué género musical pertenece la canción, si es un cover o es un tema original, etc. Toda esta información

conviene que se la entreguemos al distribuidor o sello en forma detallada, y por amor de Alá, en forma definitiva. Es muy complicado corregir, una vez que el material es distribuido.

Espero que estas breves líneas los ayuden, por un lado, a ser cada vez más serios y profesionales. Por otro, a evitarse dolores de cabeza como son los perfiles duplicados o el reparto no muy claro de regalías.

Los invito una vez más a tomarse en serio su propia música, y a decidir y colocar la metadata correspondiente, casi con la dedicación que le pondríamos nombre a un hijo. Todo metadato estará encerrado en nuestro archivo de audio, y será como una huella digital por la cual identificaremos nuestra canción o nuestras canciones en el inmenso océano de música que se encuentra en las plataformas.

Oscar Irustia
Instagram.com/oscarirustia

Música en Doble A

La empresa argentina líder en lo que es la fabricación de pedalboards, continúa realizando de forma gratuita workshops a cargo de sus endorsers. Presentamos a continuación un informe de lo sucedido en los últimos eventos.

Música y más música es lo que caracterizó a los últimos workshops realizados en la fábrica de Doble A Pedalboards. El público asistente -guitarristas y bajistas en su gran mayoría- no sólo acompaña con su presencia cada uno de estos eventos, sino que muchas veces participa de forma activa, ya sea sumándose a las jams finales, o simplemente participando de las charlas con sus preguntas.

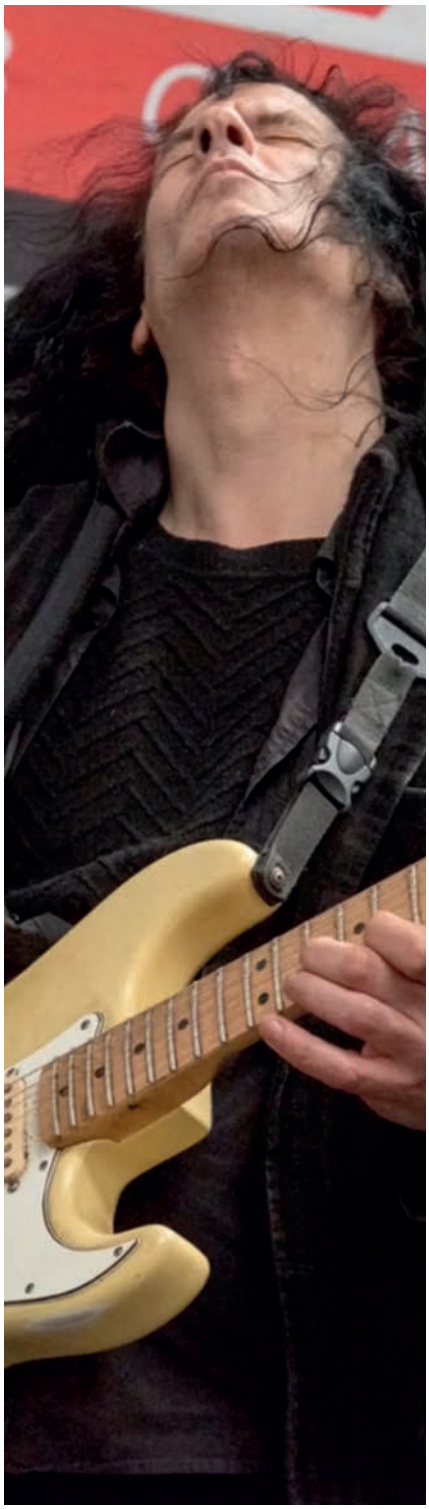
ADRIÁN SUBOTOVSKY

Luego de la presentación del grupo "Desprolijos", alumnos de la Escuela de Música de San Martín, le tocó el turno al protagonista de este nuevo workshop. Dueño de una técnica envidiable, el guitarrista Adrián Subotovsky brilló en el escenario de Doble A Pedalboards, interpretando distintas composiciones del género que fusiona el tango con el metal neoclásico. Junto a temas propios, los que forman parte de su última producción llamada "Tangótica", Subotovsky interpretó clásicos del tango como "La Cumparsita" o "Libertango" de Piazzolla.

"Mi música es tango metal neoclásico -dijo en un momento de su charla- ya que tiene todas las cosas que me gustan, todas mis influencias. Hay mucho de Astor Piazzolla y también de Osvaldo Pugliese, ya que después de haber tocado tanto tiempo con su nieta Carla Pugliese, tuve mucho contacto con el tango y con los músicos de tango."

Una de las anécdotas que el guitarrista compartió en su workshop, fue la referida al modo en que el género neoclásico se emparenta históricamente con el tango. "Siempre notaba que en el tango, los solos de bandoneón tenían esa complejidad que está en la música clásica y también en el rock de Blackmore o de Malmsteen, muy a lo Paganini.

Beba, la hija de Osvaldo Pugliese, con quien tuve el placer y el orgullo de tocar, me contó que su padre había estudiado con el pianista Vicente Scaramuzza, un italiano que también le había enseñado a Martha Argerich, Horacio Salgán, Atilio Stampone y



Leonardo Moret Fotografía @eltioemmett www.leonardomoret.com.ar

a Bruno Gelber, entre tantos otros grandes de la música nacional.

El caso es que Scaramuzza había sido alumno en la escuela de Franz Liszt. En el siglo XIX, el pianista Franz Liszt había quedado deslumbrado por el virtuosismo del violinista Niccolo Paganini luego de verlo en uno de sus conciertos. Entonces, lo que hizo Liszt fue transportar los arreglos de Paganini al piano, y comenzó a enseñar esta técnica en su escuela. A esta escuela asistió el pianista Vicente Scaramuzza, y es la técnica que en 1904 enseñó en Argentina. De ahí la conexión de Paganini con el tango." Casi nada ¿no?

Luego del worshop llegó el turno de la jam, en la que además de Adrián Subotovsky, participaron entre otros Gustavo Recupero, Alejandra Mesliuk y Demian Planiscig.

MORANO - MASCIOTRA IULIANO

Como viene sucediendo en cada uno de estos eventos, la apertura le correspondió a una banda formada por alumnos de la Escuela de Música de San Martín. En esta oportunidad, los que sacudieron el escenario de Doble A Pedalboards con lo que ellos llamaron rock bailable, fue "Eclypse de Rock".

A continuación, el trío formado por la bajista Vanesa Morano, el guitarrista Claudio Iuliano y el baterista Sergio Masciotra, arrancó su set con temas de Living Colour y Led Zeppelin, apoyados sobre la voz excepcional de la cantante Amy Alejandra (La Voz, Fin de una Era). La bajista Vanesa Morano, protagonista de este workshop, es una sesionista que ha tocado con Lola Índigo, Raúl Mieres, We Rock Girls y Le Temps, entre otros. Luego de la música, fue Sergio Masciotra quien comenzó con una breve charla, donde explicó de forma clara y sencilla, cómo hacer algunos de los fills que realizó en los temas que habían tocado previamente. A continuación, Vanesa Morano comenzó su presentación explicando porqué usa lo que usa, refiriéndose a sus bajos, cuerdas, pedales, y por supuesto a su pedalboard Tam 40-4 Doble A. Luego, encaró su worshop demostrando el uso práctico de los Modos Griegos en el bajo.

Con todo, este nuevo workshop unió música y docencia, donde por supuesto no podían faltar la pizza de Pranne Hornos, la bebida y la jam final. Atentos a las redes de Doble A Pedalboards para las nuevas fechas.

Facebook.com/dobleapedalboards
Instagram.com/pedalboardsdoblea
www.pedalboards.com.ar

UNA RÁFAGA DE ROCK

Si bien existen bandas de música tropical que en su mayoría son conocidas por su cantante, Richard Rosales es quien le pone el rock al grupo Ráfaga, que gira constantemente no sólo por el país sino también por el mundo. En la entrevista, el guitarrista repasa sus inicios, sus influencias, su equipamiento, y el recorrido que viene haciendo con esta famosísima agrupación.

En este momento, es como que me estoy reencontrando conmigo mismo. Lo primero que me hizo escuchar mi hermano cuando yo era chico fue Pink Floyd, y después vinieron Maiden, Purple... Y cuando apareció este proyecto de Ráfaga, como que hice un paréntesis en mi vida. Es música, sentimiento, pero también es un trabajo.

La cosa fue que después de la primera ola de la pandemia, me contactó por redes la guitarrista Yamila Amaro para hacer como un G3 con otros guitarristas. Yo le dije: ¿estás segura? Y fue ella la que me acercó a mis inicios, a donde yo empecé. Entonces, hoy me estoy reencontrando con ese pibe del año '94 que estaba con su banda de covers de Deep Purple en Villa Fiorito.

VIVIR LA VIDA

Me acuerdo que ensayábamos todos los martes en la casa de uno de los pibes, y yo me levantaba diferente ese día, porque sabía que había ensayo. Uno disfruta de tocar. Ya sea para diez, para cien o para mil, y yo disfrutaba y sigo disfrutando mucho de los ensayos. Un ensayo es la previa, el durante y el después. Siempre tuve mucho oído, y era el que le pasaba cosas al bajista y hasta al tecladista. Sacaba los solos de John Lord y se los pasaba.

Yo era técnico electromecánico. Entonces tenía un grabador pasacassette al que lo había toqueteado para bajarle la velocidad y así poder sacar todo los solos, tanto de Lord como de Blackmore. Hoy tenés YouTube y ves por dónde va la cosa, pero en aquel momento ibas a ciegas tratando de ver por dónde tocar lo que escuchabas en el cassette.

Vengo de una familia laburante de Fiorito. Soy el menor

de cuatro hermanos, y gracias a que ellos fueron a laburar, yo pude terminar la secundaria. Cuando salía usaba las pilchas de uno de mis hermanos. Fue mi hermana la que me pagó el viaje de egresados a Bariloche. Yo quise empezar la facultad y terminé de peón de albañil. Era levantarse todos los días a las cinco de la mañana y volver a casa hecho percha a las seis de la tarde. Esperaba los sábados para poder despejarme la cabeza, y los domingo eran para descansar, para después empezar de nuevo.

Toda esa frustración, la pude enfocar a través de la guitarra. Pero al integrar una sociedad como Ráfaga, tuve que meterme muchas cosas en el bolsillo como para seguir adelante. No tenía un micrófono para cantar, pero tenía los mics de la Squier que me había comprado en cuotas mi hermano Claudio. Por eso digo esto de reencontrarme conmigo mismo, haciendo también el rock que escuchaba de pibe. Hice lo que pude como pude, y llegar a donde estoy hoy con Ráfaga, es de no creer.

TE DEJO VOLVER

El que nunca vio a Ráfaga en vivo, se va a encontrar con un show dinámico. Por suerte tenemos muchos temas que fueron y siguen siendo éxito hasta el día de hoy, y eso hace más fácil armar una lista de temas. Pero al comienzo, tenías que meter muchas cortinas musicales. Por ejemplo, arrancaba el show y metíamos una intro de Van Halen o algo de Santana. Buscábamos un set musical donde se luciese el músico. Eso es algo que hoy hacen bandas como Earth, Wind & Fire.

Cuando arrancamos allá por el ’96 sólo teníamos diez temas, entonces había que adornar el show. La gente no nos conocía y tenías que entretener. No era ir a un recital donde uno paga la entrada y se sienta a ver una banda. Acá vos ibas a bailar, y conicidía en que en el lugar tocaba Ráfaga. Era el momento de “La ventanita” de Sombras con Daniel Agostini, y lo nuestro con “Soplando fuerte” era más rico en lo musical. Mucha trompeta, acordeón, detalles de percusión y un poquito de guitarra. No era tan comercial como lo que se estaba escuchando. Así que yo pensé: ¿cuánto puede durar esta banda? A lo sumo un año... Es más, como el primer disco no anduvo muy bien, la compañía estuvo por rescindirnos el contrato.

Pero teníamos hambre; hambre de laburo, de todo. Así que en el medio de los shows metíamos solo de timbales, había también solo de guitarra. La verdad es que los pibes me incentivaron mucho, porque yo no pensaba que en ese contexto podía entrarle a la gente con algo rockero. Así que... “Humo sobre el agua”. Es un riff que hayas escuchado o no a Purple, lo conocés. Al principio fue todo medio improvisado, pero esas cosas hoy siguen incorporadas al show de Ráfaga.

ÉSTE ES EL MOMENTO

Cuando arrancó Ráfaga me encerré en esa cápsula. Yo venía de Blackmore, que a su vez me llevó a Malmsteen, y en ese mismo nivel estaban por ejemplo Satriani y Vai. Cuando estaba empezando a comprender los arpegios disminuídos de Malmsteen fue que apareció Ráfaga en mi vida. Entonces fue como que me cambió el chip.

Cuando Yamila me dice esto que estaba preparando con el “Tano” Marciello y con Alambre González, digo ¿qué voy a hacer al lado de estas bestias? Lo único que tenía adaptado a mis falanges era Blackmore. Hay un músico, Bruno Ávalos, que conozco de Arroyo Seco, que me suplanta en Ráfaga cuando yo no puedo ir por alguna situación. Entonces le cuento todo esto de Yamila, y me dice que me armaba una banda para tocar Deep Purple. Yo les tiré por Whatsapp los temas que me sabía, y el show salió como si hubiésemos tocado toda la vida. Para mí fue como ir a un retiro espiritual (risas). Esto fue en abril en “Circus” de San Justo. Ahora lo repetimos, pero con Javi Viñas en vez del “Tano” Marciello.

Con Ráfaga, como no tenemos mucho tiempo para ensayar, vamos tirando ideas en las pruebas de sonido. Hay cosas que en vivo están muy buenas, pero que en el disco no garpan. En medio de la pandemia tuvimos que reinventarnos, porque salieron shows con público reducido y también con menos

músicos. Ráfaga en vivo suma hoy sobre el escenario a diez o doce músicos, pero en esos momentos se nos complicaba. La cosa fue que Marina, la mujer de Cacho Castaña, nos ve en el programa de Jey Mammón, donde habíamos ido tipo acústico. Omar Morel, el batero, había ido con un cajón peruano, yo llevé una Godin con cuerdas de nylon, fueron el tecladista y el percusionista, e hicimos una reversión de los temas. Fuimos al programa para promocionar un streaming. Entonces nos ve Marina y nos propone hacer un ciclo que todavía seguimos haciendo en Café La Humedad, ese lugar tan emblemático de Cacho (Castaña). Entonces nos pusimos con Mauricio (Juárez), uno de los tecladistas, a armar un show completo de los temas reversionados a este formato acústico.

BAILA PARA MÍ

El segundo disco se llamó "Sobrevolando América" porque fue cuando empezamos a ir a Chile. Fuimos como punta de lanza de la compañía. Fue por el '97 o '98. Al año siguiente sale "Imparables" con temas como "Mentirosa", "La luna y tú", y "Brindo por ella". Antes, la compañía nos había llevado a Miami a un Midem Latinoamericano, que es un evento dedicado al mercado internacional de la edición musical. Fueron Antonio Ríos, que era el número uno de la compañía, el grupo Red, número uno en ventas en aquel momento, y nosotros entramos porque necesitaban un tercer artista. Al final, el único grupo que firmó con Cayman Records fuimos nosotros.

En el Midem nos vio una gente de España. Nos llevaron para allá en el '99, que fue cuando sacamos el tercer disco "Imparables". Hicimos Madrid y después Canarias. El tipo había hecho promoción, nos había puesto tres coches a nuestra disposición, todo. Cuando llegamos, nos calzamos las bermudas y nos fuimos a un shopping. Estábamos ahí, la gente nos empieza a reconocer, y los de la tienda de discos nos manda a llamar para que firmásemos los discos que ellos vendían. Nos tuvieron que venir a buscar ¡Una locura!

Cuando nos agarra Universal, nos lleva primero a Galicia y después a Canarias. Nos pasaba que la gente se juntaba afuera del hotel para que saliésemos a la ventana a saludar. Pasó que al estar fuertes en Latinoamérica, vos podés llegar a las colonias latinas del mundo, como nos pasó con Suecia o Suiza, donde hay muchos chilenos. También fuimos a Italia, a Londres, a Sidney en Australia, y llegamos a Rumania. ¡A Rumania! Allá no hay latinos y nadie sabía qué podía pasar con Ráfaga.

La cosa fue que nos contratan de Skull, una marca de cervezas, porque nos habían visto en Canarias, y querían hacer una propaganda con "La luna y tu". En ese momento se daba en Rumania la novela "Muñeca brava" con Natalia Oreiro, donde la protagonista iba a las bailantas, y se escuchaba nuestra música. Así fue como ellos le pusieron una cara a nuestra música, ya que nos veían en esa novela. Tanta fue la cosa, que hasta nos pusieron seguridad por si las moscas.

TENGO ESTRELLAS

Yo arranqué con la Squier, mi primera guitarra. Después, en este camino empezás a ver otras cosas. Me interesó esto de la palanca, y como quería seguir con Fender, lo vi a Richie Sambora con una Strato con Flloyd y un doble bobina en el puente. Así que me conseguí una parecida a la suya. Ya estábamos con el tercer disco "Imparables" que andaba bien. Ahí conozco a un sonidista que tenía mucha data. Él me dijo que yo tenía que tener una Jem. Me llevó a Talcahuano y me hace comprar la Ibanez blanca. Tengo muchas guitarras, pero en vivo soy de usar esa Jem. Cuando grabamos, las limpias las grabo siempre con Fender, y la Jem tiene otro carácter que me sirve mucho en vivo.

Cuando viajamos a EE.UU. me traje una Satriani, una Malmsteen escalopeada, una Music Man Petrucci, y una Peavey Van Halen negra. También tengo una guitarra que me hizo Pablo Lojo. Un amigo me quería hacer un regalo, y me la mandó a hacer. Con cuerdas de nylon tengo una Godin que compré en Perú, y una Ibanez SC500N que parece eléctrica, pero que tiene cuerdas de nylon.

Cuando tocamos en vivo, trato de ir siempre con lo mismo a todos lados. No soy mucho de experimentar. Cuando arranqué con Ráfaga me dijeron que me tenía que comprar una pedalera. Para movernos, era más fácil eso que tener pedales individuales. Así que fuimos toda la banda a Promúsica, y me muestran la Boss ME-10, que la compré gracias a la ayuda de mi viejo. El ampli era un Peavey Special 112.

A la hora de grabar, yo venía del rock pero los ingenieros, que los ponía la compañía, sólo grababan cumbia. Yo quería escuchar mi viola a lo Malmsteen (risas). Al menos quería pasar por mi equipo, pero no había caso. Estamos hablando de la época en la que se grababa en cinta abierta. ¡Había que pelar! Tenía la presión de la compañía que nos corría con las horas de grabación, y yo era un pibe que estaba empezando.

Una vez, tanto rompí las bolas, que logré hacer una especie de reamping para sonar parecido a lo que yo quería.

Volviendo a lo de las pedaleras, de la ME-10 pasé a la GT-5, después a la GT-10 gris, que en una gira por Perú desapareció. Justo viajaba a España con mi esposa que es española, y cuando llego, ya estaba allá la Helix pero era muy cara. Así que me compré la POD HD500 de Line 6. Nunca me convenció esto de editar en la compu, y la HD500 tenía una pantallita muy chica. Para ese entonces, mi amigo Bruno de Arroyo Seco, que también la tenía, fue el que me ayudó a armar los sonidos. Al tiempo aparece la Headrush, que tiene una pantalla bien grande, y que además para usar en vivo no necesitás ampli, aunque ahora le anexé el monitor Headrush de piso.

dejaron meter mis cosas, junto con Omar (Morel) el baterista, que hoy es el director musical de Ráfaga. Como que me fui ganando mi lugar. En ese disco hay un tema lento donde yo improvisé, y Marcos me compartió la coautoría de la música. Hasta el día de hoy, yo soy más de arreglar, no de componer. En general, los temas son de los tecladistas: "Ráfaga de amor" de Mauricio Juárez, "Agüita" de Mauro Piñeyro, o temas de Marcos Bustamante.

Un día empezamos a tener problemas con los dueños de la marca, cosas legales, y ahí fue que nos ceden el nombre a los miembros originales. Terminamos el contrato con el que era el representante y también con la compañía, con la que habíamos estado por nueve años. Mauro Piñeyro, que hasta ese momento

decidimos que iba a probar. Era cumbia santafecina, que tiene mucha guitarra. Esa fue mi primera incursión en la música tropical. En el barrio, la gente escuchaba rocanrol. No era como ahora. Tenía un vecino que los sábados sacaba los bafles a la ventana y ponía Toto, Yes, Supertramp, Queen. Esto fue por el '90 o '92. Yo todavía iba a la escuela. En esos años los conozco a Mauro (Piñeyro) el tecladista, a Coco (Fusco) el bajista, y a Ariel (Puchetta).

Cuando termino la secundaria me anoto en la facultad, y a la vez armo un tributo a Purple con Mauro. Hasta tocamos en un proyecto de Lomas de Zamora donde el premio era un cassette con la grabación de tu show. Me acuerdo que mi primer nota me la hicieron de una radio cuando bajamos del escenario ahí en Lomas.

También tengo una pedalera Kemper, que todavía estoy investigando. Tener este tipo de pedaleras le simplifica la vida al sonidista y también ayuda a los asistentes, que tanto hacen por nosotros los músicos ¿no?

EXPLÍCAME

Ráfaga es como si fuese una cooperativa. Actualmente los dueños somos cinco. Ariel Puchetta, el cantante, fue parte en su momento, pero cuando se fue de la banda en el 2002, dejó la sociedad. Después de él entró Rodrigo Tapari, y Puchetta volvió en el 2018. Ráfaga comenzó en el '94 como un proyecto ideado por el tecladista Marcos Bustamante, que fue el que compuso los temas del primer disco, y bancado por Antonio Ríos, una leyenda de la música tropical argentina.

Cuando yo entré, ya estaba todo grabado. En el segundo "Sobrevolando América" ya me era uno de los tecladista, pasó a ser el manager. En lo personal, yo me siento un soldado en la banda. ¿Qué quieren hacer? ¿Hacemos esto? Bueno, vamos... Por ejemplo, nunca impuse que quería hacer un solo de guitarra de diez minutos. Es algo que surgió y que los demás me incentivaron a hacer.

QUE SERÁ

¿Cómo llegué a Ráfaga? Como dije, yo vivía en Fiorito, casi tirando a Lanús. Mi vieja tenía un almacén, y yo tocaba siempre en el fondo. Un día viene uno que le vendía especias, que tenía una banda de cumbia, y le pregunta quién estaba tocando. "Ariel", le dice mi vieja. Yo me llamo Raúl Ariel. "¿No sabe si quiere tocar cumbia?", le dice él. Mi vieja me llama y el tipo me pregunta. Yo le digo que no sabía. Cuando vuelve mi hermano de laburar le cuento. Él me pregunta si yo quería, y

La cosa fue que un día viene Puchetta y me dice que lo había ido a buscar Antonio Ríos para una banda que se iba a llamar Ráfaga. "Hay un guitarrista que está grabando, pero vos le pasás el trapo", me dijo Puchetta. Yo le dije que estaba por arrancar la facu, y que si quería hacer algo con la música, tenía que ser algo para mí, como hobby. Entonces se va, pero a la semana vuelve a aparecer por casa y yo nada. A la tercera vez ya viene con Mauro, que había quedado en Ráfaga como tecladista. Entre los dos me insisten para que vaya a dar la prueba enfrente de Marcos Bustamante y Antonio Ríos. ¿Yo que hago? Les toco cumbia. "Pará, pará -me dice Marcos- a mí me dijeron que vos tocás. Acá necesitamos músicos que pelen de verdad". Entonces prendí mi Boss OD-1, les toqué Blackmore, y así quedé.

Instagram.com/richard__rosales

Marcelo Roascio

TOSIN ABASI

MAESTRO DE LAS OCHO CUERDAS

© Joe Schaeffer

Durante la última década, la guitarra de siete cuerdas pasó de ser una rareza a una herramienta estándar dentro de muchos géneros musicales. Más recientemente, el deseo de ampliar aún más la gama de guitarras se ha vuelto común, y Tosin Abasi tuvo una gran participación en el creciente éxito de las guitarras eléctricas de ocho cuerdas. No por nada, su banda Animals As Leaders se convirtió en un punto de referencia para los músicos de rango extendido. En el informe, el guitarrista nos ayuda a entender un poco más, la forma en la que los guitarristas pueden acercarse a las ocho cuerdas.

Usualmente, una guitarra eléctrica de ocho cuerdas lleva la afinación, de grave hacia agudo, de F# B E A D G B E. La lógica de esta afinación indica que es la continuación de las guitarras de seis y siete cuerdas, donde el instrumento, salvo el intervalo de terceras entre el G y el B, está afinado en cuartas. La ventaja de esta afinación es que uno puede tocar acordes de quintas o power chords de forma estándar en las cuerdas agudas, y mover el mismo formato de acorde a las cuerdas 6ª, 7ª y 8ª.

Yo afino mis guitarras, de grave a agudo, en E B E A D G B E. Esto me permite familiarizarme instantáneamente con la octava cuerda, simplemente transfiriendo todo, desde la sexta a la octava. Esta afinación se llama “Drop E”

Conviene tener un gran dominio del diapasón, y entender con qué frecuencia se repiten los tonos en el mástil. Esta repetición se utiliza como base para construir escalas y secuencias de arpegios que abarcan varias octavas.

TIEMPO TENTADOR

En mi caso, el primer paso fue cambiar de seis a siete cuerdas. En la primera banda que hice con Javier Reyes (actual guitarrista de Animals as Leaders) que se llamaba PSI, él era el cantante y también tocaba una guitarra de siete cuerdas. En las pausas de los ensayos yo me ponía a jugar con su guitarra, hasta que eventualmente empezamos a usar guitarras de siete. Por alguna razón, esa cuerda extra me dió una explosión de energía creativa. Hacía nuevos riffs de forma instantánea. Me quedé con la guitarra de siete por cinco o seis años, hasta que descubrí a un guitarrista llamado Charlie Hunter que hacía cosas de jazz y blues con una guitarra de ocho cuerdas.

Charlie Hunter emula el bajo y la guitarra al mismo tiempo, por lo que está haciendo líneas de walking de bajo, compilando acordes e improvisando todo en una sola guitarra. ¡Es genial!

También, para ese tiempo fue que apareció la banda Meshuggah usando guitarra de ocho cuerdas. Así que simplemente asumí que cambiar a una guitarra de ocho iba a producir en mí el mismo efecto creativo que tuvo la de siete cuerdas. ¡…Y fue verdad! Cuando pasé a la de ocho, usé primero una guitarra hecha por Jesse Hall de Illustrated Luthier que tenía un mango de 30". El cuerpo lo había sacado de un bajo que tenía un amigo mío de la secundaria. La primera Ibanez de ocho la tuve en el 2008 o 2009. Era como una RG de siete pero con una cuerda extra. Tenía una escala de 27", lo cual era muy bueno para la tensión de las cuerdas.

CON GARRAS Y DIENTES

Tener ocho cuerdas presenta desafíos para la mano que toca mientras navega por las cuerdas. Utilizo mucho la técnica de "hybrid picking" o púa híbrida, que es cuando usás tu púa en las cuerdas graves, y los dedos de la mano de la púa -en mi caso la derecha- en las cuerdas agudas. Guitarristas como Steve Vai e incluso bandas como Korn comenzaron a usar guitarras de rango extendido. Cuando yo empecé a tocar con siete cuerdas, realmente no sabía mucho de teoría musical, así que me interesaba explorar el diapasón y escuchar sus sonidos.

Tener una cuerda extra, necesariamente no me desanimó. Sólo estaba escribiendo riffs, y noté que había más riffs por escribir. Una vez que comencé a entender realmente el diapasón, me dí cuenta de que había muchas ventajas en tener más de seis cuerdas con voces de acordes, tapping y formas de arpegios.

Como dije, usé una guitarra de siete cuerdas durante cinco o seis años, hasta que Meshuggah sacó un álbum llamado "Nothing" ¡y era con una guitarra de ocho cuerdas! Era la primera vez que la escuchaba, y estaba como ¿qué está pasando?

Siempre recomiendo ir primero de seis a siete porque es como más lógico, y luego pasar de siete a ocho. Lo que yo hice por un tiempo cuando pasé de seis a siete, fue tocar material existente para seis cuerdas, acostumbrándome a evitar la séptima cuerda cuando era necesario.

TOSIN ABASI

De ahí empecé a escribir mi propio material incorporando la cuerda extra. Lo mismo hice cuando pasé de siete a ocho cuerdas.

CONFLICTO CARTOGRÁFICO

Con la guitarra de ocho tenés el beneficio de un rango más amplio de frecuencias, por lo que no sentís que sólo estás escribiendo necesariamente una parte o un rango del espectro. Realmente sentís que sos capaz de escribir tanto para el bajo como para el área de los agudos. Y luego, la última característica, es que tranquilamente podés incorporar la técnica del bajo. Así que hago mucho slap, y suena realmente agresivo y poderoso en la parte inferior del diapasón.

Mucha gente podría estar mirando sus guitarras desde una perspectiva de seis cuerdas. En última instancia, las seis cuerdas pueden ser el núcleo de cómo entendés una de ocho cuerdas, especialmente si conservás la afinación estándar que mencioné al comienzo.

Como en la banda afinamos en “Drop E”, aún se puede percibir a la guitarra de ocho como una de seis cuerdas en la afinación estándar, ya que todas las escalas y formas se repiten por octava, por lo que es bueno reconocer esa repetición en el diapasón. Imaginen estar tocando un power chord en el quinto traste de la sexta cuerda. Con nuestra afinación, si la cejilla está completamente hacia abajo, tenés otro intervalo de quinta, y una octava baja.

Sería como Drop D, porque esas tres cuerdas te dan un acorde funcional. Eso ayuda a mantener la orientación. Es posible usar notas más bajas en las mismas posiciones, al mismo tiempo que encontrás notas más agudas para crear más amplitud y distancia en los sonidos.

Creo que la belleza de las ocho cuerdas es que elimina los aspectos normales de tocar la guitarra, ya que pueden sentirse enormes. Es como tocar un piano. Obtenés esta enorme extensión que no es posible en una de seis cuerdas. Hay que pensarlo como en una oportunidad para usar acordes de tres octavas. Hay muchos ajustes en términos de ángulos, como con la muñeca y la técnica de agarre. Todas estas pequeñas cosas son a las que uno tiene que acostumbrarse.

Para mí, se trata también de estar cómodo con el tono de este tipo de guitarras. A veces escucho material de ocho cuerdas, y suena como si alguien acabara de desafinar

“Siempre recomiendo ir primero de seis a siete cuerdas porque es como más lógico, y luego pasar de siete a ocho. Yo afino mis guitarras -de grave a agudo- en E B E A D G B E. Esto me permite familiarizarme instantáneamente con la octava cuerda, simplemente transfiriendo todo, desde la sexta a la octava. Esta afinación se llama Drop E. Todas las escalas y formas se repiten por octava, por lo que es bueno reconocer esa repetición en el diapasón.”

algo. Se trata de tomar los voicings de acordes que ya conocés, adaptarlos a las ocho cuerdas, y usar el desplazamiento de octava.

TRASCENDENCIA

Estoy usando cuerdas NYXL D'Addario. Tengo una .056 para mi séptima cuerda y una .074 para la octava cuerda. Debido a la escala múltiple, no tiene que ser un calibre muy grueso para la cuerda más grave. La tengo afinada en E, pero con la .072 va bien, así como con la .074. Púas, estoy usando las Dunlop Primetone, que realmente me gustan. Son un poco más grandes que un Jazz III, y tienen un poco de la sensación de bisel de una púa Red Bear, o una de esas súper caras. Creo que para los sweeping y muchos de los “hybrid picking”, el deslizamiento del borde biselado es muy agradable. También, ese material Prime Tone que usa Dunlop en sus púas es un material realmente agradable, así que me volví bastante adicto a tocar con las Primetone.

En 2019 lancé las guitarras Abasi Concepts. Fabricar instrumentos de alta gama es todo un desafío. El estándar que esperan los guitarristas es muy alto, ¡y debería serlo! Creamos un diseño de ocho cuerdas que se siente más accesible y parecido a una guitarra que los demás. Ese fue el punto de partida.

La guitarra tenía que animar a la gente a tocar cosas complejas, con un sonido increíble tanto limpio como pesado. También, la guitarra tenía que lucir moderna. Es difícil introducir una nueva forma de cuerpo que no aleje a los guitarristas, así que diseñamos algo que se sintiera audaz y llamativo, pero no demasiado extraño.

Estamos tratando de destilar lo que hace que una guitarra sea deseable. ¿Qué es el mojo? ¿Por qué elegirías un Abasi sobre otra cosa? Se reduce a la selección de maderas, como maderas tostadas más estables y livianas que se traducen en una guitarra que se siente más viva. Usamos los pickups Fishman Fluence, de los que se obtiene una bobina simple silenciosa con múltiples voces. Últimamente, el blusero Gary Clark Jr. compró una de nuestras guitarras, una Space T de seis cuerdas, y ni siquiera lo sabíamos. ¡Tuve que comunicarme con él después!

www.abasiconcepts.com

DEMETRIO SCOPELLITI

EL ARTE DE LA COMPLICACIÓN

Este guitarrista italiano del género metálico gira con su música por Europa, EE.UU. y China. Actualmente reside en Noruega, y desde allí nos presenta no sólo su nuevo material instrumental, tocado íntegramente con guitarra de ocho cuerdas, sino también a su propia línea de guitarras.

"V" es mi quinto álbum como solista instrumental, y el primero bajo mi verdadero nombre. En los anteriores figuro como Dimitry, pero sólo fue por una cuestión de pronunciación del mercado anglo de EE.UU. y Europa.

No fue mi intención tener que grabar todos los instrumentos en este disco. Empecé a trabajar en "V" a comienzos del 2020, justo después del show de NAMM, cuando comenzó todo esto de la pandemia. Ahí fue que tuve tiempo para encerrarme en mi estudio y escribir música nueva, ya que por lo general me la paso de gira en gira. Básicamente empecé como siempre. Hacer demos con una máquina de ritmos, grabar el bajo, armar backing tracks, y después improvisar sobre ellos. Pero la cosa se fue estirando y estirando, y al final pasaron dos años y medio. Cuando escuché lo que había hecho, me pareció que sonaba como un producto terminado.

La idea original fue armar los demos y enviárselos a los otros músicos para que grabaran sus partes. Pero esos dos años y medio rindieron sus frutos, y los demos terminaron siendo el producto final. También grabé personalmente algunas baterías, ya que yo también soy baterista. A mí me gusta tener la imponta de otros músicos en lo que yo hago, pero en esta ocasión, quise tener algo que reflejase exactamente lo que tenía en mi mente. Básicamente, esto de la pandemia fue positivo para mí en lo que se refiere a la posibilidad de componer y grabar música nueva.

TOCO COMIENZA DE NUEVO

Escribo música todo el tiempo. No puedo decir que tengo un momento específico de inspiración. Tengo que ir calentando y calentando, hasta llegar a un punto donde puedo producir una idea. Escribo algunos riffs, los grabo con mi teléfono, trato de unir todo, y me pongo a improvisar sobre lo que compuse hasta que sale alguna idea que me guste. Es difícil de describir exactamente mi proceso de composición, ya que puede ser distinto cada vez que lo hago.

A veces me pasa que la canción nunca está terminada. Recurro a viejas ideas que tenía grabadas, las rearreglo y se las sumo a esa canción que estoy componiendo. Así que es un proceso que va hacia adelante, pero también va hacia atrás.

Por ejemplo en "V" hay tres bonus tracks: "Grey" (Evolution), "Immortal portrait" (The art of complications) y "Keep your eyes closed" (Evolution). Son temas de otros discos que hice, pero los rearreglé para este nuevo. Me pasa que tocando esos temas en vivo, siempre encuentro nuevas formas de arreglarlos. Como guitarrista solista, me inspiran nuevos sonidos o nuevas técnicas, y entonces trato incluir eso en los temas para que siempre suenen frescos.

Igualmente, puedo decir que escribo primero la música, del modo en que la tocaría una banda con un vocalista: primero la música y después la melodía.

SÍNTESIS

Cuando toco con otros músicos, escribo mis partes y solamente les mando la música, para que ellos haga lo suyo. Siento lo mismo que cuando la gente me pide que toque en sus discos. Alguna vez fui sesionista, y siempre toqué lo que yo sentía que había que tocar. No me gusta que me digan qué es lo que tengo que tocar. Creo que debo ser libre de hacer lo mío, y que por eso fue que me llamaron, ¿no? Entonces, cuando toco con otros músicos, siento lo mismo con respecto a lo que ellos deben aportar a mi música.

Por supuesto que tengo una idea definida de lo que necesita la canción, pero si yo eligo a un músico, sea bajista o baterista por ejemplo, quiero que se exprese del mejor modo en que sabe hacerlo. En definitiva, estamos hablando de arte. Además, es algo que le hace bien a la música.

NÚCLEO DE FUSIÓN

En términos musicales, "V" es la evolución natural de mi música. Y es lo mismo de disco a disco. Te guste o no, yo tengo mi propio estilo, y recorro mi propio camino. Aunque soy un guitarrista de metal, me gusta escuchar música nueva, y dejarme influenciar por cosas distintas. Trato de no copiar a nadie, y aunque lo hiciese, seguramente que sonaría diferente, lo cual está bueno, ya que todos somos individuos distintos.

Honestamente, en "V" no estaba tratando de buscar algo diferente a lo que venía haciendo, pero sí creo que se diferencia a lo anterior en términos de composición, ejecución y producción. Como dije, lo mío es una evolución constante. A pesar de que me gusta tener un sonido pesado, usar la guitarra de ocho cuerdas y la distorsión de mi 5150, en mis discos siempre vas a encontrar cosas más tranquilas, cosas más progresivas o hasta new age.

DIVERGENCIAS

Desde hace unos diez años que mi proceso de grabación es siempre el mismo. Grabo las guitarras directo con un plugin, ya que de esta forma puedo cambiar el sonido cuando quiera, hasta el mismo momento del mastering. Así que grabo y luego hago los reamps, ya sea con Kemper o con Ampero de Hotone. Por eso, cuando grabo no me fijo mucho en el sonido, ya que sé que lo puedo cambiar después de que termino la canción.

DEMETRIO SCOPELLITI

Para una mismo tema grabo muchas guitarras, quizás demasiadas (risas). Todo depende... Usualmente, en una misma canción, una que tenga distintas dinámicas, tengo guitarra clean izquierda y derecha, dos rítmicas distosionadas izquierda y derecha, la guitarra del solo, otra para el estibillo con distintas armonizaciones, y también puedo llegar a grabar una guitarra acústica doblada, que tomo con distintos micrófonos. Así que estamos hablando de entre ocho y diez guitarras.

La verdad es que para el momento de la mezcla, puedo llegar a volverme loco cuando tengo que elegir qué es lo que quiero que quede en el producto final (risas). Hay músicos como Devin Townsend que van mezclando a medida que van grabando, pero yo prefiero tener todo ahí hasta que llego a la mezcla de la canción.

NÉMESIS

En mi discografía tengo también un álbum en vivo (Live in Norway) que grabamos en el 2020 con un violinista francés llamado Laurent Bernadac. Es el CEO de una compañía que hace violines eléctricos llamada 3Dvarius. Armamos este proyecto y estuvimos de gira por Noruega, Europa, EE.UU., y hasta tocamos una vez en Shanghai en Music China. En el show hacemos temas que escribimos juntos, y también cosas de mis discos y de los suyos.

A la gente le gusta, porque es una combinación muy loca esto de unir un violín eléctrico y una guitarra distorsionada de ocho cuerdas. Lo bueno es que Laurent también es guitarrista. Entonces, lo que toca en el violín suena como si fuese una guitarra. Es muy distinto a lo que tocaría un violinsta regular. De otra forma, no creo que funcionaríamos como dúo.

Después está Arcadia. Fue mi banda casi desde mis inicios. La habíamos armado con el baterista en 1995. En un comienzo era una banda de thrash metal, pero fue mutando con el tiempo. Editamos cinco álbumes, algunos con sellos discográficos y otros de forma independiente, y giramos por Europa y EE.UU. Así que estuve con esta banda como por veinte años. Nunca nos separamos, pero actualmente estamos en un parate, ya que cada uno tiene su proyecto personal.

DE AGUDO A GRAVE

¿Cómo descubrí la guitarra de ocho cuerdas? Creo que como todos, a través de la banda sueca Meshuggah. Veinte años atrás, ellos sacaron un dsco llamado "Nothing", donde usaban guitarras de ocho cuerdas. Yo toqué con guitarras de siete cuerdas desde los dieciocho años, y cuando escuché este disco, fue como algo obligatorio investigar sobre las posibilidades de la guitarra de ocho cuerdas. Me llevó bastante tiempo aprender a usarla como para salir a tocar. Creo que cuando me animé por primera vez fue en el 2016. Siendo honesto, cuando cambié de las seis a las siete cuerdas fue muy sencillo, y probablemente fue porque era muy joven y no me preocupaba demasiado por la técnica. Pero cuando cambié de siete a ocho, al menos para mí, fue bastante complicado.

Técnicamente, el diapasón es bastante más ancho y profundo en lo que a sus dimensiones se refiere, y se trata de ver a la guitarra de un modo distinto.

Probablemente, cuando cambié de seis a siete, ví como que se trataba de una guitarra regular con un bajo en Si. Pero cuando cambié a la de ocho, y siendo ya más maduro, fue como tener que empezar desde cero. Tenía la técnica, pero también tenía que descubrir el aspecto físico de la guitarra, en lo que se refería a las escalas, acordes y arpegios.

Hoy en día, la guitarra de ocho me brinda mayores posibilidades en comparación con una de seis o de siete. Y creo que los que no creen esto, deberían probarla para ver al menos de qué se trata. No es algo que se logra de la noche a la mañana, ya que seguís descubriendo cosas constántemente. Pero como dije, la guitarra de ocho cuerdas puede ser un instrumento muy creativo.

SINERGIA

Para alguien que toca una guitarra de seis cuerdas y quiere pasarse a una de ocho, lo mejor es afinar las dos cuerdas

más graves como Mi y La, y luego seguir con la afinación estándar (E A E A D G B E). De esta forma, sería como tener una guitarra regular pero con dos cuerdas extra como bajos, una octava más grave. Yo tengo estudiantes, y descubrí que este tipo de afinación los ayuda, sobre todo en el comienzo, a familiarizarse más rápido con la guitarra de ocho cuerdas. También, este tipo de afinación hace una diferencia en el sonido de la guitarra.

Si bien existe en primera instancia una gran diferencia en lo que es el audio en el espectro grave del sonido, también se produce una diferencia en lo que es la forma de tocarla. Cosas como el tapping, los ligados (hammer on-pull off), el slap... En cierta forma, la guitarra de ocho se linkea también con el bajo, no sólo en su rango de sonido sino también en su técnica. Cuando paso a la guitarra de seis, sueno completamente diferente a cuando toco la de ocho. Es como si la tocase otra persona (risas).

Para las giras, si voy con músicos, tengo un bajista, un baterista, y también disparamos pistas con rítmicas y teclados. No soy de reemplazar al bajo con la guitarra de ocho, ni en vivo ni en mis grabaciones.

INSPIRACIONES

En los últimos diez o doce años fui endorser de distintas compañías de guitarras. Estuve siete años con Peavey de Italia y de UK usando sus guitarras y equipos. Cuando ellos empezaron a tener problemas económicos, tuve la suerte de tomar contacto con la gente de los equipos Randall, que también distribuían las guitarras Legator y los pickups suecos Lundgren. Así que usé estas guitarras desde el 2016 al 2019. Ahí fue cuando empezamos a hablar de hacer un modelo para mí, pero la cosa nunca sucedió.

Yo había estado varias en China, en giras organizadas por Hotone Audio y Valeton, y una compañía de guitarras de allá me ofreció hacerme un modelo. Así fue como comencé a bosquejar mis propios diseños. Pero esta firma de guitarras salió del negocio, por así decirlo, y yo me quedé con los diseños que había hecho.

Entonces me puse en contacto con una compañía china que se interesó por fabricar mis guitarras. Durante la pandemia, las cosas se pusieron complicadas con China. Entonces fue que decidí enfocarme de lleno en aquellos diseños, y así fue como nació Inspiria Guitars, que es mi propia firma de guitarras. Hoy en día tenemos tres modelos: la DLP 6, la DLP7 y la DLP 8, que es la que uso regularmente.

El lanzamiento oficial fue en esta NAMM del 2022, y la reacción de los que probaron las Inspiria fue increíble. Las que tenemos hasta ahora se fabrican en China, pero los modelos high end van a hacerse en Italia.

Lógiamente que no tengo experiencia en lo que es la fabricación de guitarras, y todo el proceso fue un aprendizaje en sí mismo. Pero mi experiencia de casi treinta años como músico, fue la que me dijo que si estas guitarras funcionaban para mí, tendrían que funcionar para otros guitarristas. ¡Y eso fue lo que pasó!

Marcelo Roascio
www.*inspiriaguitars.com*
www.demetrioscopelliti.it

HACIA ADELANTE...

PH: Eduardo Orelha

“Siempre estoy buscando, siempre estoy aprendiendo, y siempre continúo creciendo”, es como se define esta guitarrista brasileña. Vale recordar que Lari Basilio fue la primera guitarrista mujer invitada por Joe Satriani para participar de su evento G4 Experience en el 2019. Desde Los Angeles, donde vive desde hace ya cuatro años, Lari nos presenta su nuevo álbum “Your Love”.

“Your Love” es mi cuarto disco como solista, y es una colección de canciones muy especiales, las que escribí, arreglé y donde también hice la producción. Para mí, cada álbum marca una etapa diferente de mi vida y en mi carrera, y por eso son todos tan distintos entre sí.

Realmente me gusta buscar un nuevo sonido para cada nuevo álbum. Creo que con “Your Love” logramos un resultado increíble, sobre todo gracias a los músicos y a los profesionales que trabajaron conmigo en este disco. Definitivamente, ¡fue un esfuerzo de equipo!

LA HORA DORADA

¡Grabar este álbum fue muy divertido! Entrar al estudio con la banda es definitivamente una de las partes más divertidas del proceso. Tuve el placer de tener un grupo increíble acompañándome para este álbum. Una vez más estuvo Vinnie Colaiuta en la batería, junto con Leland Sklar y Sean Hurley en el bajo, y Ester Na en los teclados. Pasamos unos momentos increíbles grabando “Your Love” en United Recording Studios en Los Angeles. Ni que decir sobre la tremenda clase y musicalidad de cada uno de estos músicos. Son muy especiales, únicos, y todos juntos aportaron tanto a mi música, que es simplemente fascinante.

La grabación con los músicos se realizó en dos días. Para este nuevo álbum fuimos al estudio con los charts listos para ellos. Una vez allí, ellos también escuchaban rápidamente una versión del demo de las canciones, y luego grabábamos.

Yo diría que la principal diferencia en “Your Love”, con respecto por ejemplo al anterior “Far More”, está en el sonido. Esta vez opté por un enfoque más moderno. Por ejemplo, para las bases del tema “Alive and Living” usé por primera vez una guitarra de siete cuerdas, una AZ24047 Prestige de Ibanez. Se complementó muy bien con el audio semi clean de la LB1, donde usé el pickup del medio junto con una de las bobinas del humbucker del puente.

El álbum fue maravillosamente mezclado por Ross Rothero-Bourge y masterizado por Andy Miles en Stardelta Audio Mastering, ambos del Reino Unido. Sin embargo, lo que no cambió es la versatilidad que siempre busco y trato de mostrar a través de los

diferentes estilos en los que me gusta navegar, por así decirlo.

DESTELLO DE LUZ

En lo que es la composición, cada canción sucede de una manera diferente. Puede comenzar con una melodía en mi cabeza, con un pequeño riff en la guitarra, o también con una improvisación. Realmente no hay reglas, y creo que es muy importante que nosotros, como compositores, sintamos esta libertad, ya que estamos lidiando con la creatividad. Además, la inspiración puede llegar en cualquier momento. Por eso siempre estoy dispuesta a grabar cualquier idea nueva que tenga, porque a partir de esas pequeñas ideas iniciales, es que puedo empezar a desarrollar canciones. Me encanta escribir nuevas canciones. Definitivamente es una de mis cosas favoritas para hacer.

La composición es un viaje artístico, y crear música instrumental en la guitarra es un verdadero arte. Es un lienzo lleno de frases únicas, de bendings, vibrato, y leads, todo mezclado a lo largo del camino con otras técnicas y matices. Aunque creo que con cada nuevo álbum se produce un crecimiento y una evolución natural, las canciones en este nuevo disco son más maduras y se expresan de nuevas formas. Una buena melodía es lo que puede hacer que una canción sea notable. Desde que empecé a tocar, siempre traté de trabajar en eso. Es genial dejarse llevar por las melodías, pero más que pensarlo, trato de dejarlo fluir y tocar lo que estoy sintiendo.

Yo nací en São Paulo, en una familia de músicos. De chica ya tenía un oído natural para la melodía. Comecé a tocar el órgano a los cuatro años, y a los ocho mi padre me enseñó algunos acordes de guitarra. Más tarde, me inscribieron en clases particulares. Crecí compartiendo todo lo relacionado con la guitarra y la música con mi hermano menor, que también es guitarrista, Joe Basilio. Andy Timmons y Paul Gilbert son dos de mis mayores influencias, y tengo la satisfacción de haber abierto clínicas de guitarra para ambos.

VIVA Y VIVIENDO

Actualmente, la técnica de picking alternado (alternate picking) forma gran parte en mi estilo de tocar la guitarra. Uso la púa y también los dedos. Yo diría que es 50/50. Ambas cosas están muy presentes en mi

PH: Eduardo Orelha

PH: Eduardo Orelha

forma de tocar, y cambio mucho entre ellas dentro de la misma canción. Recuerdo que cuando mi papá puso por primera vez una guitarra acústica en mis manos, no me dio una púa, y me enseñó a tocar sin ella. Debido a que comencé sin usar púa, en algún momento se volvió para mí algo muy natural esto de experimentar con la guitarra eléctrica. Cambio mucho entre púa y dedos, porque siempre trato de lograr diferentes dinámicas y expresiones. Desde el principio sentí que tocar con los dedos me permitía tener un control adicional sobre esas cosas, y es algo que me encanta.

Al practicarlo a lo largo de los años, terminé encontrando mi propia forma de tocar con los dedos. Sólo uso tres dedos de mi mano derecha para tocar: pulgar, índice y medio. El dedo anular es el que uso para sostener la púa mientras toco con los dedos. Ese es mi enfoque, pero hay muchas formas diferentes de hacerlo, y creo que todos deberían encontrar la que les resulte más cómoda para tocar.

Normalmente trato de ser más expresiva que veloz. Siempre trato de mejorar mi forma de tocar a través de bendings, del vibrato, y de trabajar con las dinámicas de mi sonido. Estoy tratando de hacerlo todo con significado, para que tenga sentido para el oyente. Técnicamente, trato de lograr todo esto tocando con una púa de guitarra, pero como dije, usando también los dedos. Es una búsqueda interminable de cosas nuevas en la guitarra, pero me encanta. Creo que eso es lo que nos mantiene creciendo como guitarristas.

VIOLETA

En cuanto a las guitarras que usé para "Your Love", mi Ibanez LB1 hizo básicamente todo el trabajo. El 100% de las guitarras lead y la gran mayoría de las guitarras rítmicas también las grabé con la LB1. Esta guitarra fue diseñada para ser una guitarra versátil que podría hacerlo todo, ¡y demostró una vez más que realmente lo hace! Su versatilidad es simplemente increíble. También me encantan las posibilidades tonales y cómo suenan mis pickups signature de Seymour Duncan. También usé un par de otras guitarras para algunas cosas rítmicas, como mi Ibanez AZ7 y la Ibanez RG.

¿Simulaciones de plugins o equipos reales pra grabar? ¡Amplificadores siempre! Para la grabación, usé básicamente mis amplificadores principales y favoritos de Laney Amps: el Cub-Supertop para algunos

sonidos limpios, el Lionheart, que es uno de mis amplificadores favoritos, y también lo usé como plataforma para mis pedales. Por último, para las cosas más pesadas del álbum usé el Ironheart, que tiene un tono de alta ganancia súper potente.

La fuente de mi sonido limpio es siempre el amplificador. Cuando estoy usando el Laney Lionheart, que es mi amplificador favorito, mi sonido clean viene directamente de su canal limpio. Cuando necesito overdrive o distorsión lo agrego con pedales, como uno de mis pedales de overdrive favoritos, el Morning Glory de JHS.

TODO PARA VOS

Mi guitarra LB1 es un sueño hecho realidad. Como mencioné, mi objetivo era tener una guitarra versátil que cubriera todas mis necesidades como guitarrista. Durante mucho tiempo supe cómo sería esta guitarra ideal para mí, por lo que establecer las especificaciones fue bastante sencillo. Aunque en un principio la cosa se basó en la AZS, Ibanez me dio luego total libertad y apoyo para que eligiera exactamente lo que yo quería. Una de las cosas que más me gustan es el radio compuesto (compound fretboard radius) del diapasón, que hace que el mástil sea más cómodo para tocar.

También tuve el placer de trabajar con Seymour Duncan en el desarrollo de mi juego de pickups. La del mástil es la clásica Tele, pero con un toque vintage. El humbucker del puente tiene un sonido muy definido, y para mí es fundamental para las canciones más pesadas. En el medio quería un sonido más parecido al de la pastilla de una Strato, y lo creamos con este aspecto más cool.

ESTÁ TODO BIEN

Además de tocar como solista, giré como sesionista en la banda de la cantante Willow Smith, la hija del actor Will Smith. Willow es una persona y artista increíble. Estuve de gira con ella en 2019, y después de eso también hice algunas presentaciones cuando lanzó su álbum "Lately I Feel Everything", como la presentación en el show de Jimmy Fallon, junto al increíble baterista Travis Barker. Siempre es muy divertido tocar con Willow, y espero que podamos colaborar nuevamente en el futuro.

También tengo un curso de guitarra en línea en jtcguitar.com. Una de las masterclasses tiene una opción de curso online, donde veo los videos enviados por los estudiantes, y ellos reciben un feedback personalizado de mi parte. Esto hace que toda la experiencia sea más inmersiva y divertida.

Para finalizar la entrevista, les quisiera recordar que mi nuevo álbum “Your Love” está disponible en todas las plataformas de streeaming, y espero poder ir a tocar a Argentina en un futuro cercano.

Marcelo Roascio

ELECTRO HARMONIX

Repasando el catálogo de Electro-Harmonix, es increíble la cantidad de pedales que esta firma lanza de forma regular a lo largo de un año. Entre sus últimos productos, destacamos en el informe algunos de los que podrían ser los menos tradicionales y quizás más interesantes para el arsenal de guitarristas y bajistas que buscan personalizar su sonido.

NANO PULSAR

El Nano Pulsar de Electro-Harmonix es un trémolo estéreo de forma variable. Está equipado con una colección de formas de onda de modulación, junto con la opción de operar en modos de onda triangular o cuadrada, ya sea para acentuar o suavizar el efecto. Puede usarse de forma mono o en estéreo. En el primer modo, que es la forma más estándar de uso, proporciona un efecto profundo y con buen cuerpo. En el modo estéreo es ideal para crear ondas de sonido cambiantes y envolventes.

A pesar de toda su potencia en lo que a su efecto se refiere, el diseño del pedal Nano Pulsar es intuitivo, y es muy sencillo de usar. Por lo general, algo que sucede con este tipo de efectos, es una caída de volumen cuando se activa el efecto. Por esta razón, Electro Harmonix incluyó un control de volumen, que le permite al usuario ajustar su nivel de salida cuando el efecto está activado.

El potenciómetro de profundidad del Nano Pulsar ajusta la cantidad de trémolo aplicado a la señal. Pasado el máximo, que es alrededor de la una en punto, la modulación se vuelve asimétrica y distorsiona la señal de audio entre fase positiva y negativa. Esto crea un estilo único de trémolo que suena muy bien solo, o bien se puede usar en combinación con otros efectos de la marca.

La perilla de velocidad, combinándola inteligentemente con la de profundidad, permite al guitarrista ingresar en un territorio de modulaciones más que interesantes. El pedal incluye un Led Rate/Status que se ilumina a la misma velocidad de modulación del efecto.

NANO Q-TRON

Este pedal es una versión compacta del clásico filtro controlado por envolvente Micro Q-Tron de Electro-Harmonix, conocido por su sonido orgánico y analógico. El filtro controlado por envolvente es un tipo de efecto que se utiliza en una amplia gama de géneros, e igualmente efectivo para la guitarra, el bajo, y los teclados.

Vale la pena destacar que Electro-Harmonix es pionera en esta categoría de efectos, y fabrica pedales de filtro controlados por envolvente desde la década del '70.

El volumen de la señal de entrada que recibe -también llamada envolvente- controla la frecuencia central o de corte de un filtro de barrido. Esto permite que el Nano Q-Tron cree efectos que alteran el tono, los que van desde sutiles a dinámicos, o de auto-wah a ultra-funky. El potenciómetro de volumen controla lógicamente el nivel de salida del pedal.

El Drive Control ajusta la sensibilidad de barrido de su filtro, y cómo responde el pedal a la dinámica de interpretación del usuario. El Q Control establece el ancho de banda máximo del filtro, y determina qué tan sutil o dramático será el efecto. El interruptor de modo LP BP HP controla qué rango de frecuencia pasará el filtro. LP es paso bajo, y enfatiza los graves. El BP es paso de banda, y es el que gobierna los medios.

Por último, el HP es el filtro paso alto que maneja los agudos.

BASS MONO SYNTH

El Bass Mono Synth de Electro-Harmonix es un pedal capaz de transformar el sonido de un bajo en once sintetizadores diferentes. Éstos van desde emulaciones de sintes clásicos hasta voces, sonidos profundos, y más.

Posee un diseño intuitivo que lo hace sea fácil de usar y de seleccionar buenos sonidos rápidamente. El pote Dry controla el volumen de la señal de bajo sin efecto en la salida de sintetizador. El de Synth controla el volumen del sonido del sintetizador en la salida Synth. Usados en conjunto, son los que permiten crear la mezcla perfecta. El control Sens (sensibilidad) ajusta la forma en que la dinámica de interpretacióndel bajista activa el sintetizador ,y le permite afinar la forma en que el pedal responde a su estilo de interpretación.

Con la perilla Ctrl es posible ajustar un parámetro clave para cada uno de los once tipos de sintetizador. Varía según el ajuste preestablecido, y proporciona más capacidad de ajuste para personalizar el sonido. El pedal incluye también una entrada EXP que permite controlar un parámetro completamente diferente en tiempo real con un pedal de expresión opcional.

Usando el interruptor de pie Preset incorporado, se puede crear, guardar y recuperar un preset personalizable por el usuario para cada uno de los once sonidos de sintetizador. Los ajustes preestablecidos de fábrica también son fáciles de restaurar.

S8 MULTI-OUTPUT POWER SUPPLY

Esta fuente para pedales es la última definición de la palabra compacta, ya que sólo mide 93,5 mm x 42 mm x 36 mm. O sea, ¡sólo un poco más grande que nuestro celular!

La S8 Multi-Output Power Supply de Electro-Harmonix proporciona siete salidas de 9V, cada una con una corriente máxima de 250mA, junto con una salida de 18V, con una corriente máxima de 150mA. Las salidas de la S8 EHX se regulan individualmente, lo que reduce en gran medida el ruido y maximiza su rendimiento. La unidad proporciona además prevención de cortocircuitos para cada una de las salidas.

Esta fuente de poder para pedales de efecto no está, como algunas otras en el mercado, “aislada” en el verdadero sentido de la palabra. Todas las tomas de corriente comparten una conexión a tierra, y funcionan efectivamente como una cadena. La S8 EHX está construida con un chásis metálico, e incluye ocho cables de alimentación.

Importa y distribuye:
Music Solutions S.A.
www.musicsolutions.com.ar

Joyo Gem Box III

Cada vez son más los guitarristas que eligen la practicidad que ofrecen las nuevas pedaleras con simulaciones de amplificadores y de efectos, ya sea para el vivo o para el estudio. La tercera generación de este modelo, ofrece también un looper y una máquina de ritmos.

A modo de introducción, la Gem Box III incluye 61 modelos de preamps, 157 tipos de efectos y 300 tonos preseteados, junto con 26 respuestas de impulso IR, con la capacidad de que el usuario pueda cargar el suyo. Los nueve módulos de efectos se ajustan mediante nueve botones, mientras que el software Studio de Joyo permite a los usuarios cargar nuevos modelos de amplificadores.

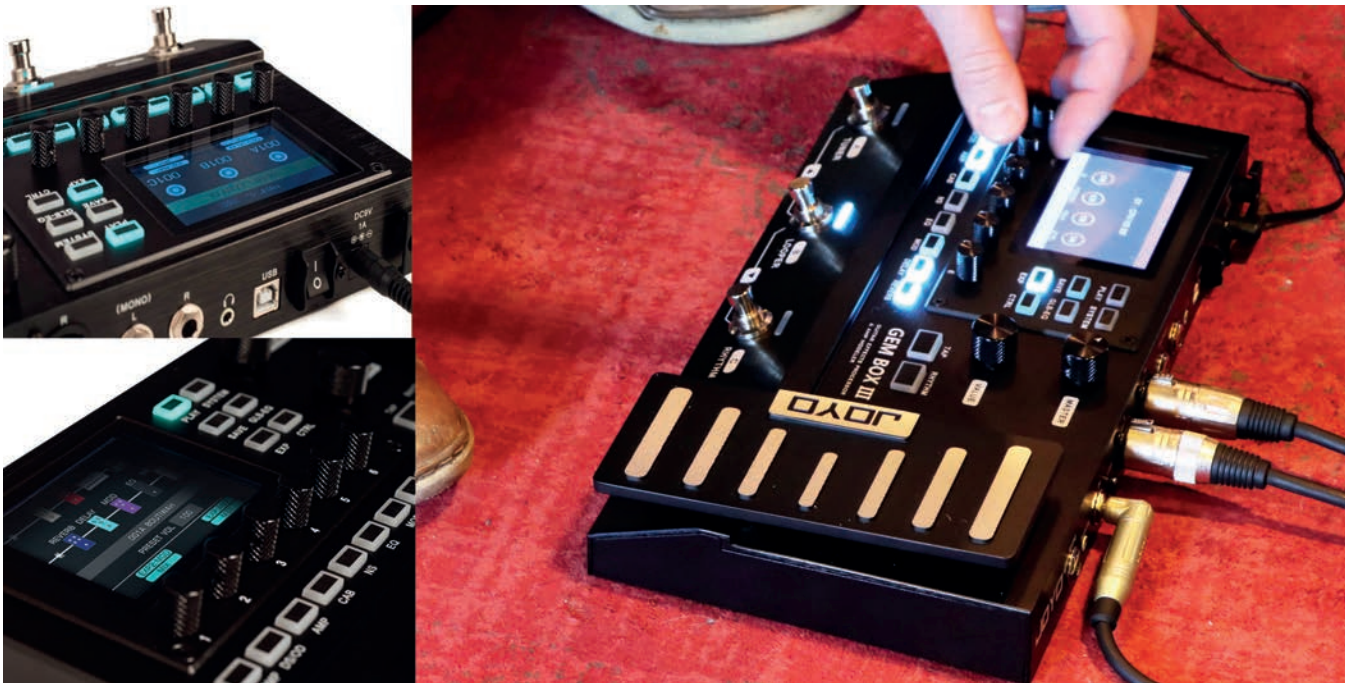
Las conexiones externas incluyen salidas estéreo XLR balanceadas, USB tanto para grabar como para importar y exportar patches vía computadora, entrada de auriculares, entrada auxiliar y salida para otro pedal de expresión. La Gem Box III trae un looper de 52 segundos, además de una caja de ritmos con 40 patterns de batería y 10 de metrónomo.

CARACTERÍSTICAS

El centro de mando de la Gem Box III es una pantalla LCD a color de 3,5 pulgadas. Aquí es donde vemos información sobre la configuración actual, realizamos cambios, y los guardamos como un ajuste preestablecido con nombre a gusto del usuario. Debajo hay una fila con potenciómetros numerados del 1 al 6. Son los que regulan los parámetros que tienen asignados, que son visibles en la pantalla en un momento dado. Ubicada a la derecha está la perilla Value más grande y de doble función, que se usa para navegar a través de los menús, desplazarse por las opciones, y confirmar las selecciones.

Debado de estos seis potenciómetros tenemos una serie de nueve teclitas. Cada una de ellas es responsable de algún efecto: Fx/Comp, Ds/Od, Amp, Cab, NS, Eq, Mod, Eq, Mod, Delay, Reverb. Pulsandolas accedemos al seteo de ese efecto en específico, y presionando dos veces podemos eliminar dicho efecto de nuestra cadana de sonido.

El módulo llamado FX/Compression



incluye simulaciones de los clásicos wahs norteamericanos, y de distintos compresores clásicos. El de Overdrive/Distortion trae simulaciones de distintas marcas y modelos pedales de saturación y distorsión, totalizando unas 20 variantes.

El módulo Amp Simulation de emulaciones de amplis es el más extenso, ya que al ser el corazón de los sonidos de la Gem Box III, es el que presenta todos los amplificadores encerrados en esta pedalera. Es así como encontramos los Deluxe, Bassman o Blues Deluxe, los JCM800 o Plexi 100, y los Rockerverb o AD30, junto a los Mark V o Triple Rectifier, AC30, 5150, y SLO-100, entre muchos otros.

La sección de Cab Emulation encierra las combinaciones más populares de parlantes, presentadas por marca y modelo: 112, 412, 110, 410, etc. Le siguen también módulos de ecualización y de Noise Gate o compuerta de ruido.

Existen asímismo efectos que cuentan con sus propios módulos. El de Modulation trae una variedad de phasers, flangers, trémolos, vibratos y pitch shifters. El de Delays incluye variantes digitales y analógicas, tanto estándar como reverse, ping-pong o dual-delay.

Por último, el módulo de Reverb trae reverberancias en las clásicas variantes de Room, Hall, Plate, y Spring, entre otras.

FUNCIONES

Continuando con la descripción del panel frontal de la Gem Box II, a la derecha de la pantalla LCD hay una serie de seis pulsadores: Play (para ver una representación de la cadena de efectos contenida en el preset), System (menú que permite configurar la pedalera), Save (para salvar o guardas los seteos de usuario), GLB-EQ (tono de tres bandas que modifica todos los presets), EXP (para calibrar y configurar el pedal de expresión), CTRL (define la función del footswitch llamado Control).

La nueva Gem Box III de Joyo está construida con una carcasa metálica de alto impacto, y se introduce en el mercado de las multiefectos 100 x100% profesionales gracias a su tecnología de modelado de sonidos llamada Reversed Modeling Technology. Es así como esta pedalera, que además incluye un pedal de expresión que funciona como wah o pedal de volumen, y que también sirve para modificar parámetros en tiempo real, trae 61 simulaciones de amplificadores, 157 efectos ordenados en 9 módulos, 26 simulaciones de gabinetes o bafles, 300 tonos preseteados, y una cadena de efectos interna ajustable por el usuario, visible desde su pantalla LCD de 3,5''.

Como es tradición en las Gem Box, la versión III también incluye una batería electrónica o máquina de ritmos con 40 patterns y 10 variantes de metrónomo.

Con respecto a las simulaciones de gabinetes o Cab Simulator, existe algo que se llama IR (Impulse Response), muy popular en los últimos tiempos entre los usuarios de las pedaleras multiefecto de última generación. Esto permite incorporar a la pedalera simulaciones creadas por las propias firmas de parlantes. Por ejemplo, no es lo mismo el registro de un ampli británico clásico sonando por un bafle 2x12", 4x10" o 4x12". Incluso, no brinda el mismo resultado sonoro un 4x12" genérico que uno sampleado por aquella famosa firma inglesa de parlantes.

La Gem Box III es compatible con el software Joyo Studio, que permite cargar desde la compu nuevos modelados de amplificadores, junto con archivos IR en formato Wav.

SÍNTESIS

Si bien este informe sólo trata sobre los aspectos más relevantes de la Gem Box III, deja ver la la variedad, amplitud y potencia que ofrece esta nueva pedalera de Joyo Technology, lo cual logra ubicarla dentro de las unidades multiefecto destinadas al usuario profesional.

Importa y distribuye **Musical La Fusa**
www.distribuidoralafusa.com.ar

Alctron Brazos Profesionales

Ya tenemos la compu, la placa de audio, los monitores, ya instalamos el software, ya compramos un mic condenser, tenemos los auriculares, ¿y ahora? Ahora le toca el turno al brazo profesional en el cual instalaremos nuestro micrófono para cuando necesitemos grabar, transmitir o realizar un podcast.

Los Alctron representan un verdadero salto de calidad en lo que son los brazos universales de uso profesional. Soportan más peso, razón por la cual es posible utilizar mics condenser de mayor calidad. También son más rígidos, y algo que es muy importante, no producen ningún ruido al moverlos. A continuación veremos algunos de los modelos que se ofrecen en el mercado local.

MODELOS X 3

El brazo universal MA614 viene en un solo tamaño (49 cm. por sección), en dos terminaciones -silver y black- y está construido en aluminio de alta resistencia. Al ser el modelo start-up de la línea, no posee luz, como sí lo hacen los otros dos que veremos a continuación. Este brazo, al igual que todos los Alctron, soporta el peso de cualquier condenser con total firmeza, y trae incorporado un cable de micrófono no removible de 5 mts. de largo.

El modelo MA616 viene en tres tamaños (26, 36,5 y 52 cm. por sección) y su presentación es sólo en black. Este brazo universal tiene luz incorporada, utilizada generalmente como señalización de aire, con una visualización de 360º. Además incluye en el interior del brazo un cable de micrófono no removible de 6 mts. de largo. El MA616 se adapta muy bien a cualquier tipo de micrófonos, sean estos dinámicos o condenser, ya que está construido con una rosca de ¼" y un adaptador a 3/8" para sujetar todo tipo de shockmounts y de pipetas.

Por último, el modelo MA618 se presenta en un único tamaño de 36,5 cm. por sección. Trae luz de señalización de aire incorporada, es de color black, y a diferencia de los demás modelos de la línea, su cable de micrófono de 5,5 mts. sí es removible, y puede ser sustituído por el del micrófono que se le coloque.

UTILITARIOS

Los brazos universales de uso profesional como los Alctron son aptos tanto para un home studio como para la realización de podcasts, y hasta encuentran su lugar en un estudio de radio. Constan usualmente de tres partes o secciones, las cuales pueden regularse hasta lograr la posición adecuada para su uso. El punto base tiene una rotación de hasta 90º, el punto medio de hasta 150º, y el punto superior, que es el que sujeta al micrófono, tiene una rotación de hasta 90º.

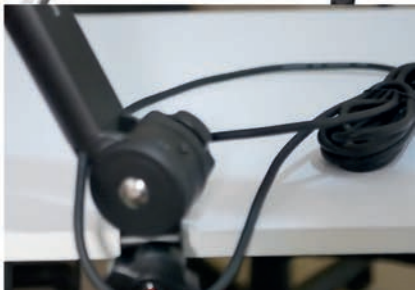
Los Alctron incluyen asímismo un clamp o abrazadera para asegurarlos a la mesa de trabajo. Por ejemplo, el MA616 trae dos bases de ajuste intercambiables, como para posicionar el brazo sobre cualquier tipo de superficie. A medida que se avanza en los diferentes modelos de la marca, más sofisticado es el producto, sobre todo en lo que se refiere al ajuste entre las diferentes secciones.

ALGO MÁS

Junto con auriculares de estudio, filtros antipop y auriculares in-ear de monitoreo, Alctron posee en su catálogo una serie muy interesante de micrófonos condenser. El MC001 es de patrón polar cardioide, posee diafragma amplio, e incluye un interruptor interno de baja frecuencia de 6dB. Se conecta por un cable con conector XLR, y es compatible con el cable que viene incluido en todos los brazos de esta marca. Se presenta en un estuche de transporte que incluye soporte shockmount y filtro antiviento.

Por su parte, el modelo UM900, que sirve tanto para voces como para instrumentos, tiene puerto USB. Su patrón de captación es cardioide, lo que mejora el aislamiento de la fuente de sonido deseada, junto con una reducción del sonido posterior y lateral. El UM900 es plug-and-play, lo cual facilita enormemente su uso en cualquier situación.

Importa y distribuye **PC Midi Center**
ventas@pcmidicenter.com
www.pcmidicenter.com



ESPECIAL

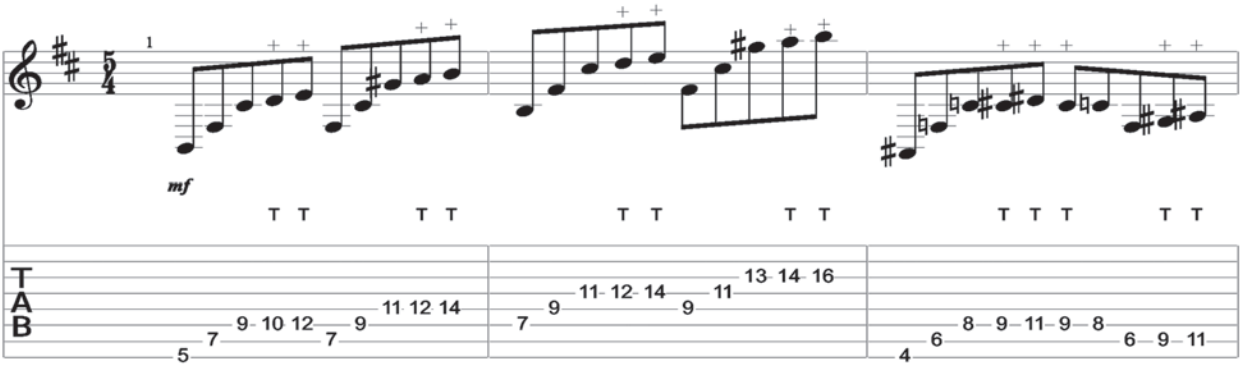
A DOS MANOS
por ALEJANDRA MESLIUK

Guitarrista, compositora y docente, desarrolló un método de two hands tapping. Realiza clínicas y workshops en Bs. As, interior y exterior. Dicta clases particulares en conservatorios y online. Realiza grabaciones y trabajos de sesión en proyectos nacionales e internacionales, integra AWKANYA (progresivo-fusión) y A Persuasive Reason (USA). Grabó los CDs “Awen”, “Spire”, "Awkan", y un simple “Kundalini”. Endorser de Organic Pickups (Chile), Pedalboard DobleA.

www.alejandramesliuk.com

VIDEO

TAPPING PARA 8 CUERDAS



Para esta nueva columna de Todo Guitarra y Bajo quise traer algo especial, pensado para que practiquen **tapping a dos manos** en guitarra de 8 cuerdas.

Es un estudio que consta de diez compases. Los primeros seis están en 5/4. Además de la partitura/tablatura que ven a continuación, les dejo un video en el canal de YouTube de la revista (*Link sobre el ícono superior derecho de la página*).

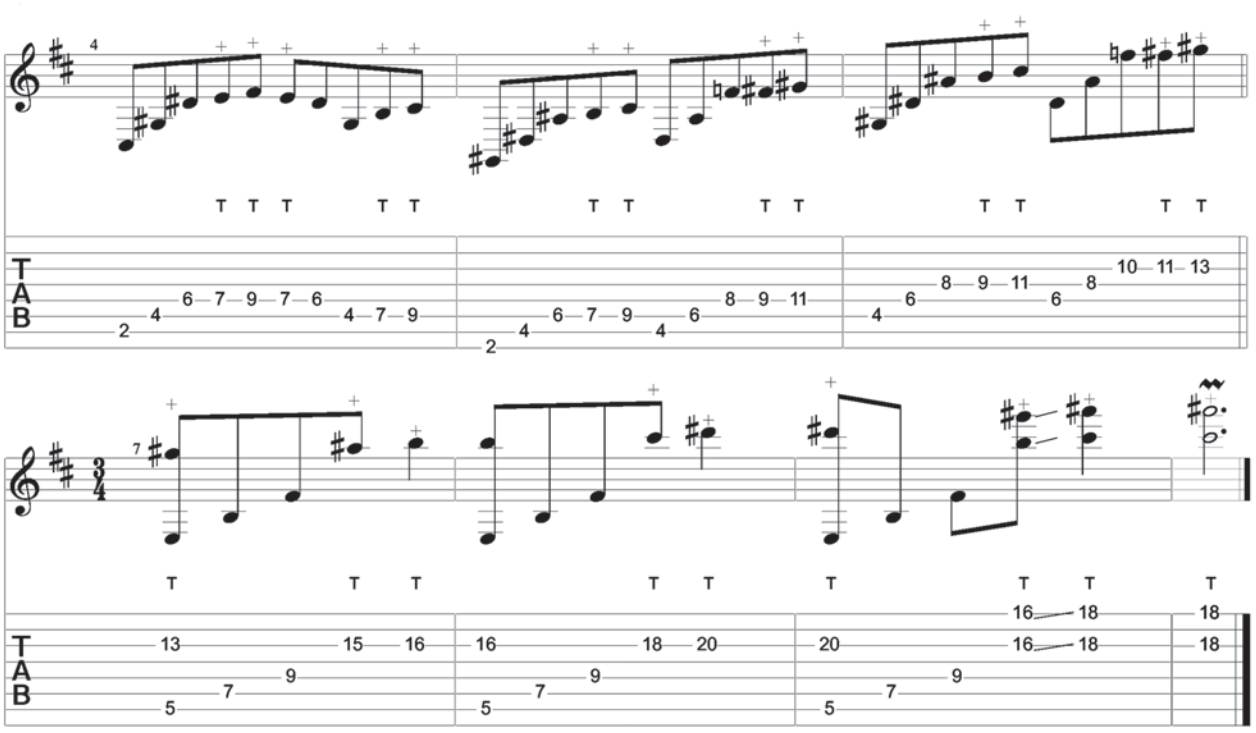
Comienzo tocando un Bm (add9), y luego superpongo el arpegio de F#m (add9), embelleciendo el acorde de Bm con b7, 9ª, 11ª y 13ª.

A continuación modulo a A#m (add9), C#m (add9), y G#m (add9), utilizando el mismo recurso que en el Bm (add9) para embellecer la armonía. Para finalizar, hay un cambio de compás a 3/4 en E Lidio.

En este estudio se puede observar la secuencia construida sobre armonía paralela, utilizando acordes menores hasta el cambio de compás y de Modo.

Este estudio puede tocarse también con guitarra de 7 cuerdas, adaptándolo a este instrumento. ¡Los invito a compartirme sus videos!

Alejandra Mesliuk
contacto@alejandramesliuk.com
alejandramesliuk@gmail.com
www.alejandramesliuk.com



GUILLERMO
MARIGLIANO
marigliano@gmail.com
+54 9 11 4416 1272
CLASES ONLINE (SKYPE, ZOOM)
Armonia, improvisacion, jazz / blues / fusion
Metodo super efectivo!! Autor de libros de enseñanza musical (Swing Time y Chord Melody Solos)

ALEJANDRA MESLIUK
-Clases de Guitarra
-Entrenamiento para Guitarristas
-Grabaciones, sesiones
alejandramesliuk@gmail.com

AMP DOCTOR
por ALEJANDRO FOURCADE

Dueño de Argie Amps, ingeniero electrónico y docente universitario. Desde hace más de 15 años se dedica al diseño, reparación y restauración de equipamiento analógico relacionado con audio. Equipa y trabaja con Divididos, Walter Giardino, Alambre González, Pablo Guyot, La Renga, Tery Langer, Pablo Mondello, y Gustavo Santaolalla, entre otros.

Contacto: afourcade@hotmail.com
www.instagram.com/argieamps
www.facebook.com/ArgieAmps

VINTAGE VS. REEDICIÓN

Desde hace ya un tiempo que las distintas marcas de amplificadores ofrecen reediciones de sus modelos vintage de los 50s o 60s, prometiendo idéntica característica sonora. Pero... ¿suenan igual?

¡No, no suenan igual! El artículo podría terminar aquí, pero explicaremos a continuación las razones de porqué suenan diferente. Explicaremos también porqué es casi imposible imitar un equipo vintage.

Existen varias razones: económicas, de manufactura y de regulaciones medioambientales, que impiden hoy hacer un equipo como el que se hacía especialmente en las décadas del ‘50 o ‘60. ¿Por qué nombro estas décadas y no anteriores o posteriores? La clave está en la calidad de los componentes. A partir de fines de los 50s, los componentes alcanzaron un nivel de confiabilidad y calidad, interesantísimo.

CAPACITORES

Tomemos los capacitores WIMA que venían en los *Vox*, los Ajax Blue Molded de los *Fender*, o los “Mustards” de los *Marshall* (los tres de los 60s) como ejemplo. Todos ellos son reconocidos hoy por ser formadores de tono. ¡Sí, los capacitores en los amplificadores tienen una gran influencia en el tono! Ya no se fabrican, y los capacitores que los imitan valen veinte veces lo que un capacitor estándar que usan las reediciones.

Siguiendo con los capacitores, si pasamos a los electrolíticos, son los que se ocupan principalmente de polarizar las válvulas y como filtros de fuente de alimentación. Cuando estos capacitores envejecen, aumentan su resistencia interna (ESR), generando el clásico SAG, junto con las rectificadoras. Esa compresión y realce de armónicos se va, si los capacitores se cambian automáticamente, como si se le hiciera mantenimiento a un ascensor en lugar de a un instrumento musical.

Éste es un punto de discusión frecuente en foros de técnicos, y existen varias opiniones al respecto. Por eso, si tenés un equipo vintage, es importante con qué criterio se le realiza el mantenimiento.

TRANSFORMADORES DE SALIDA

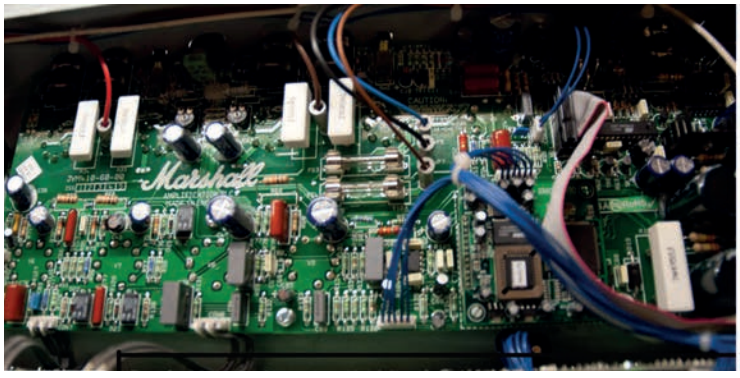
La chapa con que se construían los transformadores de salida en el pasado tenían diferentes especificaciones a la que disponemos en la actualidad (chapa de acero al silicio). Por ende, se podría decir que los transformadores de ahora son “mejores” que los que se utilizaban en los 60s.

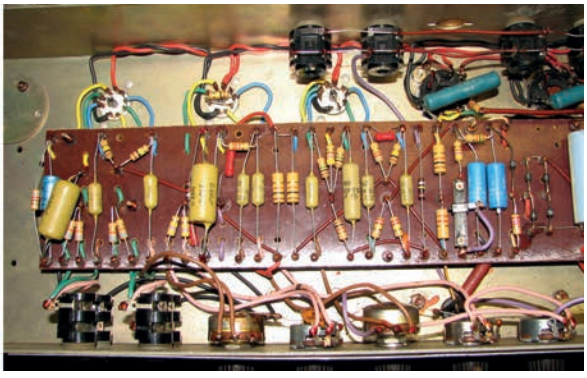
TOLERANCIAS

En el pasado, las tolerancias de los componentes eran bastante más amplias. Eso, sumado al envejecimiento y al uso, hacen que cuando medimos los componentes de un equipo vintage, los valores se separen notoriamente de los valores del plano.

REGULACIONES MEDIOAMBIENTALES

Las normas RoHS regulan los materiales con que se construyen componentes electrónicos. Esta norma tiene fuerte influencia en los procesos de fabricación, más aún los de los productos de exportación. Un ejemplo de esta influencia es que en algunas reediciones de *Fender,* encontraremos una placa digital y una fuente de alimentación agregada, reemplazando el opto de trémolo. Sí, reemplazaron un pequeño y simpático componente por dos placas, por tener la celda fotoeléctrica una ínfima cantidad de Cadmio. El mismo Cadmio que se utilizan en las baterías, excluidas de las normas RohS. Este mismo problema los tienen los optoaisladores usados en los *Soldano SLO*.





COSTOS

Los costos son una razón fundamental, tanto los de los componentes y placas (calidad, diseño, disponibilidad), como los de producción (montaje, logística, control de calidad). Las reediciones, salvo casos excepcionales, están lejos en estos puntos con respecto a los equipos originales.

OTROS FACTORES

Es interesante mencionar que muchas reediciones no respetan los planos originales de los equipos, y que los nombres de los equipos clásicos se usan sin escrúpulos para otros modelos. Las reediciones de *Marshall* de los '90 son buenas, como los Vox fabricados por Korg, también en los '90. Las reediciones de *Fender* suenan siempre bien, pero a veces encuentran limitaciones en los parlantes (también factor importante).

¿Vale la pena hacer un "upgrade" de una reedición? En mi opinión, casi nunca, ya que el costo en muchos casos es importante, y hay limitaciones que los upgrades no pueden solucionar. Por ejemplo, aunque se le cambie el transformador de salida por uno de mejor marca, lo mencionado sobre los materiales seguirá vigente.

CONCLUSIONES

Explicadas sólo algunas de las diferencias y condicionamientos a la hora de hacer una reedición, podemos concluir que los originales no suenan igual que las reediciones, pero las reediciones son más económicas y en general suenan bien (algunas mejor que otras).

La clave está en ver si te gusta el audio y disfrutar de lo que las reediciones tienen para dar, sin compararlas con sus venerables abuelos.

¡Hasta la próxima!

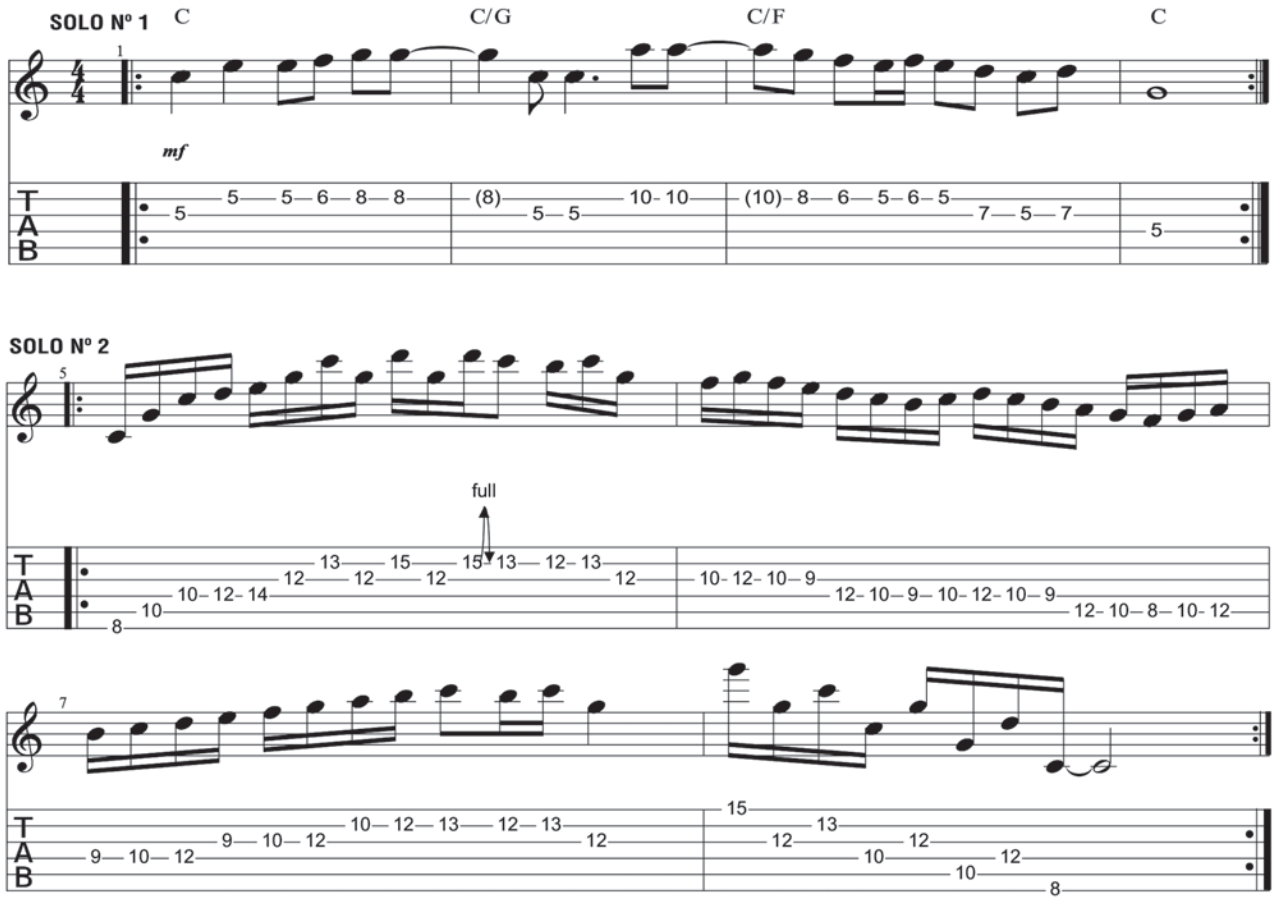
Alejandro Fourcade
afourcade@hotmail.com

ZONA POWER
por CARINA ALFIE

Integró bandas como "Rouge Band", "Angel", "Heroínas", "Paysana" y "Lunaticas". En 1997 editó su primer CD instrumental: "Aislamiento", y tocó por primera vez junto a Steve Vai en su show en Bs. Aires. En el 2000 editó "Mundo Interior" y participó del CD tributo a Jason Becker en USA. En 2001 grabó en el estudio de Steve Vai su CD "Transmission" (2004). También editó "Cuerdas Vitales", "Intuición", "Electric Fuzz", con Scott Henderson y Frank Gambale, y "The Light Side" con Claudio Marciello y Adrián Barilari y "Collage".

VIDEO

TRIPLICANDO SOLOS



Hola amigos guitarristas, ¿como están? Espero que muy bien y tocando la guitarra a full, como siempre. En esta edición les comparto tres solos, en la tonalidad de C Mayor (sonido Jónico grado I) de mi *Curso Modos* que edité en 2021.

Solo 1 Toco una melodía muy simple en C Mayor sobre unaíbase *Jónica*. Es decir que la armonia tiene los siguientes acordes: C (I) Tónica - C/G (V) Dominante - C/F (IV) Subdominante - C (I) Tónica.

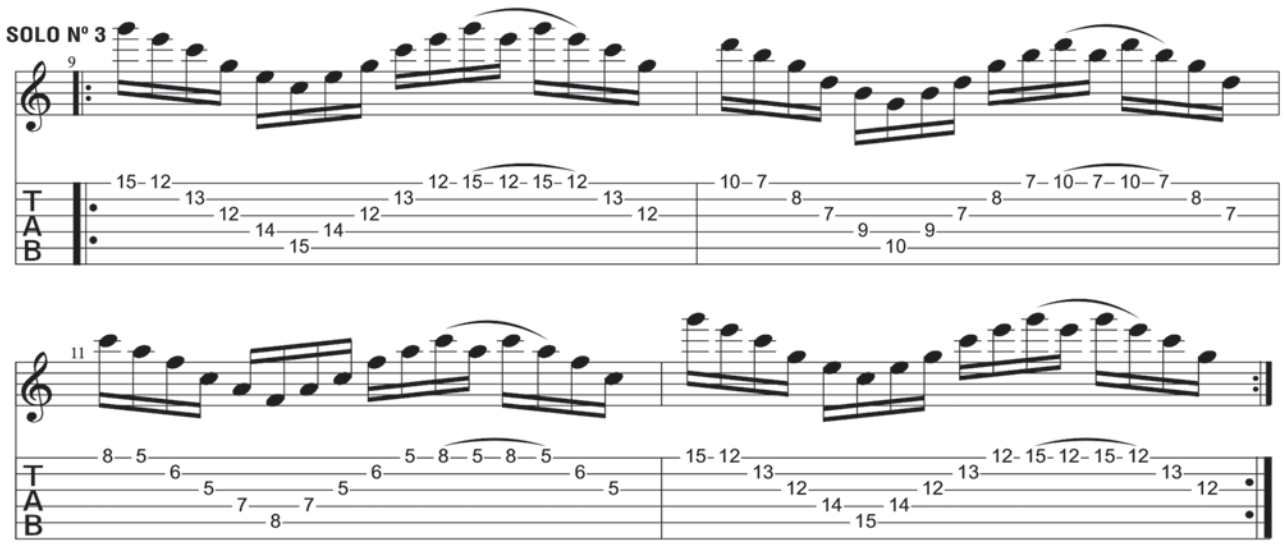
Solo 2 Toco un motivo desde 6ª cuerda, marcando el arpegio de C Mayor en semicorcheas. Sigo con nota pedal y una estirada. Luego toco un pattern dentro de la misma escala de C Mayor, y cierro con las octavas desde la 1ª hasta la 6ª cuerda.

Solo 3 Toco los arpegios de C Mayor (I). Luego hago el arpegio de G (V), el de F Mayor (IV), y cierro con el arpegio de C Mayor (I).

Espero que les guste. Tambien está disponible el video en el canal YouTube de la revista. Les recomiendo practicarlo con metrónomo, y también sobre las bases.

Abrazos para todos.

Carina Alfie
alfiecds@yahoo.com.ar



Curso especial a distancia 2020
de guitarra por **CARINA ALFIE**

Contenido:
- Ejercicios: Rutina, entrenamiento, velocidad
- Técnicas: Picking, Sweep Picking, Tapping
- Armonía
- Improvisación
- Backing Tracks
- Riffs
- Incluye: Videos/Audios, PDF, Tabs

CURSO 5

Información:
Enviar mensaje de Whatsapp
15-5458-7257
Escribir x privado a
Instagram carinaalfie18

MPS
MARCELO PEREZ SCHNEIDER
PRESTO VIVACE

PRESENTA SU
3º LIBRO-CD
"BASS SOLO
COVER LIVE"

MARCELO PÉREZ SCHNEIDER
MARCELOPEREZSCHNEIDER
11 5753 3809

Lugox Music

INSTRUMENTOS MUSICALES
Y ACCESORIOS

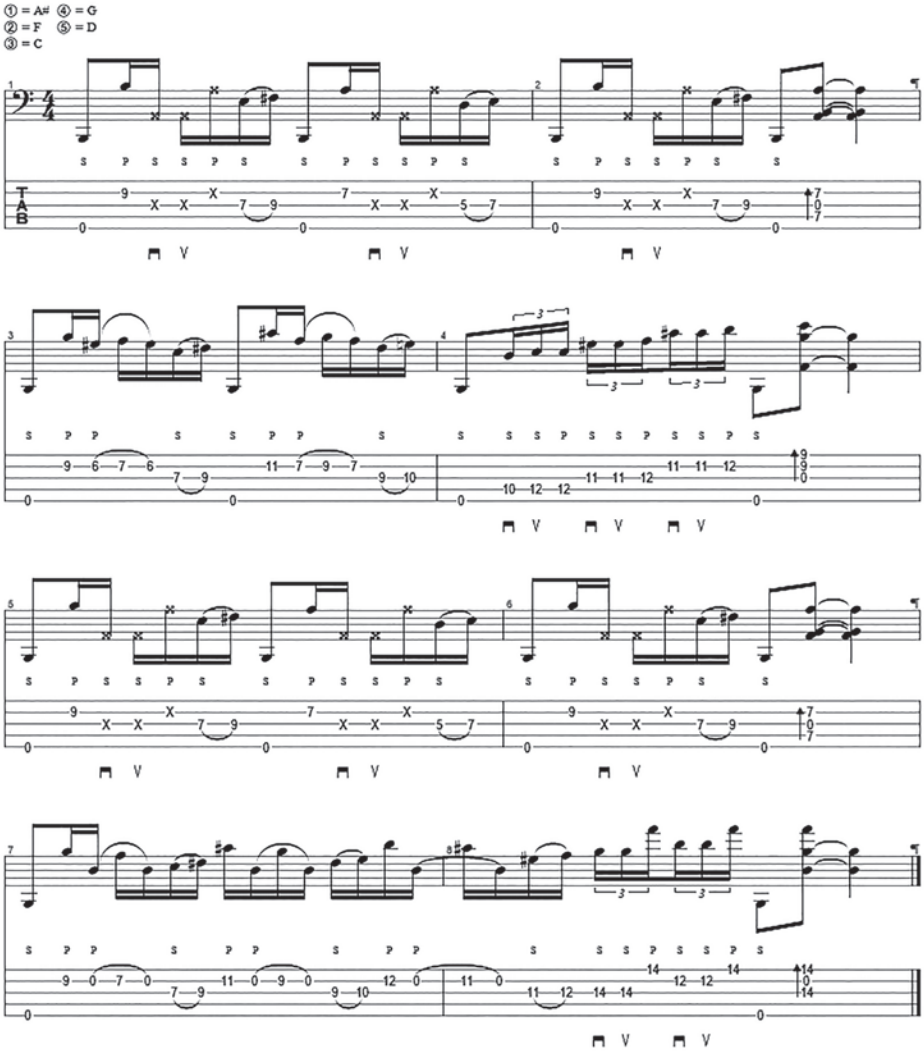
LUGOXMUSIC.COM.AR

Av. NAZCA 2451 - Te: 4501-1658
lugoxmusic@hotmail.com
/LugoxMusic LugoxMusic
lugoxmusic

BAJO AVANZADO
por MARCELO PÉREZ SCHNEIDER

Bajista, compositor y fundador del grupo heavy progresivo Presto Vivace. CDs: "9597", "Utopías color esmeralda", "El enigma de la parábola, "Periferia vital""; DVD en vivo "Asención progresiva", y los tributos a Rata Blanca y Dream Theater. Teloneó a Yngwie Malmsteen, Symphony X, Angra, Stratovarius, etc. Individualmente grabó el DVD instructivo "Rutinas de bajo avanzadas" y el disco interactivo sólo de bajo c/libro "Miniaturas". Elegido Mejor Bajista heavy progresivo por las revistas Epopeya, Rock Brigade, Bass Magazine, y por la FM Rock & Pop. Actualmente toca con su banda y dicta clases particulares.

VIDEO

SLAP DOUBLE THUMB

¿Qué tal amigos? Yo feliz con el éxito del show de Presto Vivace en "El Teatrito". ¡Estuvo maravilloso! Les cuento que mi 4º libro con la transcripción de todos los solos, unísonos, fugas y contrapuntos que toqué en mi banda está finalizado. Así que a la brevedad se viene edición y presentación en vivo.

En mi columna anterior me quedé con ganas de pasarles una sección de *Slap Doble Thumb* (intro de la canción "Niño Putrefacto" del álbum "Realidades Convenientes" de Presto Vivace) que utilicé para para armar un tema/collage que toqué en mi última presentación solista, y que transcribo a continuación.

La rítmica binaria es 4/4, y las armonías son sencillas. Sólo habría que prestar atención a la ejecución con esta técnica; los Doble Thumb, Doble Poping, y los cierres de compás con seisillos, ya que el pulso es muy exigente: negra a 140.

En la partitura se indica *Thumb* con "S", si es para arriba o abajo, el *Popping* con "P", si es doble con dedo 1 y 2, y la flecha hacia abajo, que es rasgueo en esa dirección.

La afinación es A# F C G D. En YouTube lo pueden ver a partir del minuto 0,9. Cualquier duda o inquietud se comunican conmigo, que respondo pronto.

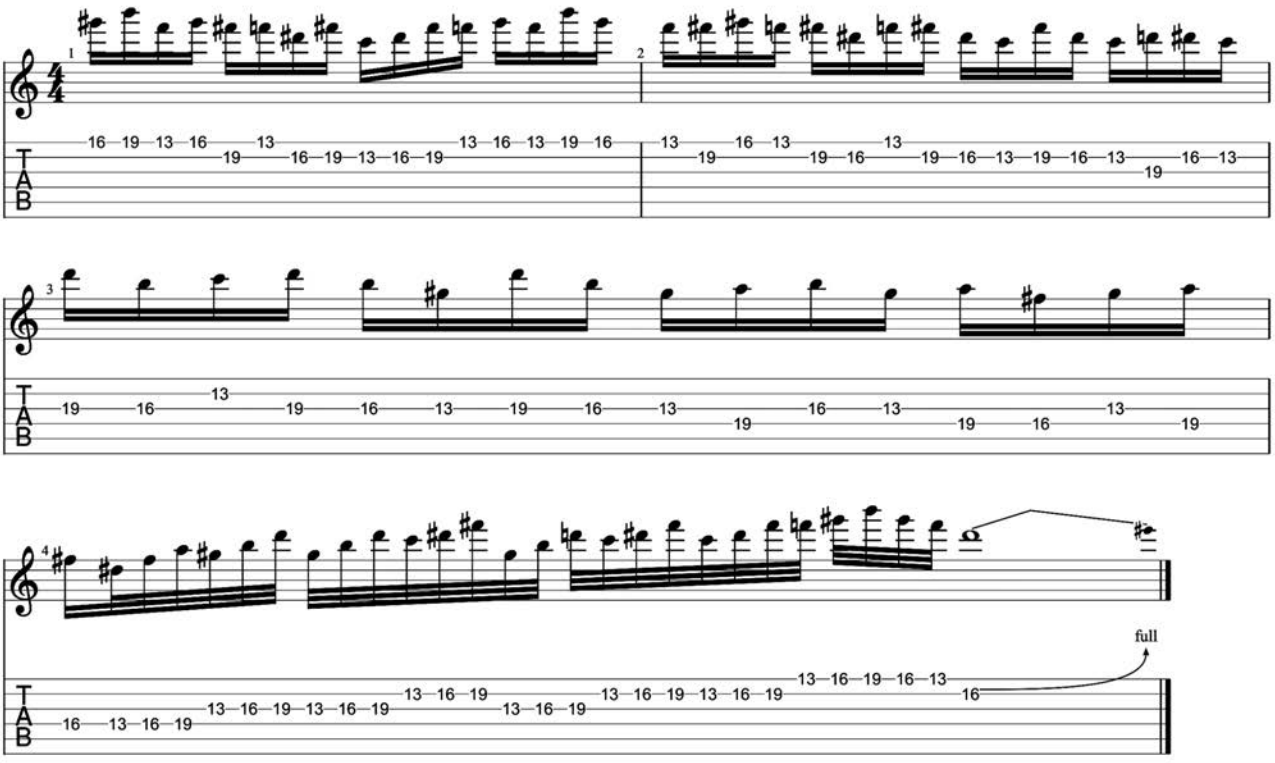
Marcelo Pérez Schneider
11 5753 3809
@marceloperezschneider
perezschneider@yahoo.com.ar

SHRED !!
por PABLO SOLER

Tiene cuatro CD's como solista, uno editado en México y un DVD instruccional lanzado en EE.UU. por el sello Chops From Hell. Junto a Humanimal editó un CD aquí y en España. Participó en los tres discos de "Beto Vázquez Infinity" y en 16 CD's tributo y compilatorios. Junto al "South American Guitar Masters Tour" y el "Nocturnal Guitar Fest" gira anualmente a través de Latinoamérica y Europa. Actualmente integra la banda "Tren Loco" y dicta clases particulares.

VIDEO

ARPEGIO SIMÉTRICO



¿Cámo va gente? Hoy les acerco un recurso muy interesante y divertido para usar sobre una base menor Frigia, en este caso en E.

Se trata de un *arpegio disminuido* distribuido en tres notas por cuerda, que se desarrolla entre cuerdas 1ª y 3ª. Lo interesante es que vamos a hacer un outsiding, respetando la simetría del mismo entre cuerdas 2ª y 4ª, por lo cual las cuerdas 1ª y 3ª nos van a quedar adentro, mientras que la 2ª y la 4ª quedarán por fuera del arpegio, creando una disonancia muy loca y oscura.

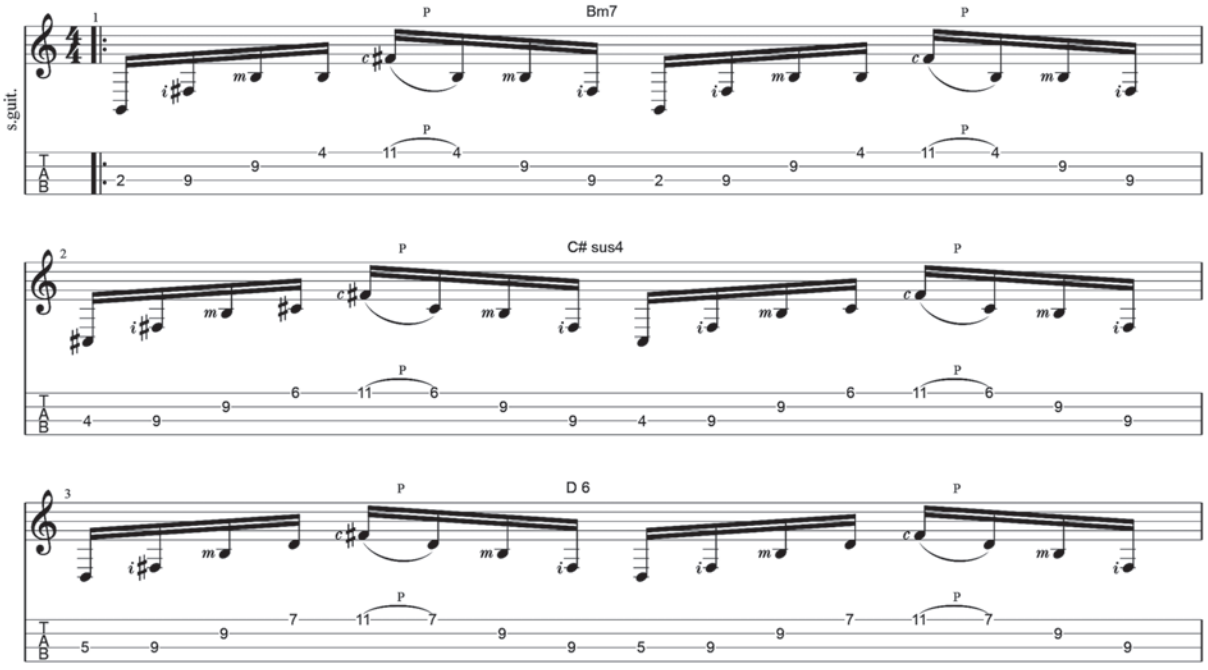
Lo divertido es lo que pasa con los pattens que elegimos, ya que en nuestra cabeza nos va a sonar de una manera, y se va a perder completamente el dibujo al crear la disonancia. La bomba es que esto mismo es absolutamente sencillo de armonizar, ya que copiamos y pegamos el pattern a tono y medio de distancia, siendo completamente simétricos con el dibujo original. ¡Sobre una base en E es diabólico! A disfrutar amigos.

Pablo G. Soler
www.facebook.com/pablosoleroficial

TAP BASS
por SERGIO MAYORANO

Profesor de bajo con 27 años de experiencia. Músico profesional de numerosas bandas y solistas de diferentes estilos. Ex integrante de "Cuero" (heavy metal). Participa como músico estable del programa de TV "Jam Session". Autor del "Método de tapping para bajo" (DVD/libro) yde "70 Bases para Bajo" (CD/Libro). Es músico de Diego Mizrahi, Roascio RCM, WC (Funk) y Prima Facie, su proyecto solista. Se pueden ver avances por YouTube "sergio mayorano 3 ejemplos del metodo de tapping". www.sergiomayorano.com.ar

VIDEO

TAPPING... A MIL!

Amigos, preparen los dedos y vuestra atención a full, porque en esta ocacion practicaremos *técnica de tapping* en el bajo. Pero atentti, porque será un super ejercicio de velocidad entretenido y muy melódico.

Este ejercicio podrían tomarlo como un solo de bajo o un arreglo rítmico/melódico para algún tema, ya que nos moveremos sobre una gran parte del diapasón, logrando un trabajo armonico/rítmico/melódico importante.

La tonalidad del mismo será en Bm7, y la progresión *ascendente* de acordes la que verán a continuación:

Bm7 / C#sus4 / D6 / B/D# / C/E / Dm/F / F# sus4. La parte final descendente es F#sus4 / E5 / D6/9 / C#m / C / Bm.

TÉCNICA

La técnica para tocar la forma *ascendente* es la siguiente: Mano derecha, usaremos los dedos índice (I), mayor (M), y meñique o chiquito (O). Mano izquierd:a (bajos) dedos 1 y 3 tocaAhora ldo las octavas. La técnica para la forma *descendente*: Mano derecha, usar los dedos (I) y (M). Mano izquierda (bajos) dedo 1.

ARMONIA

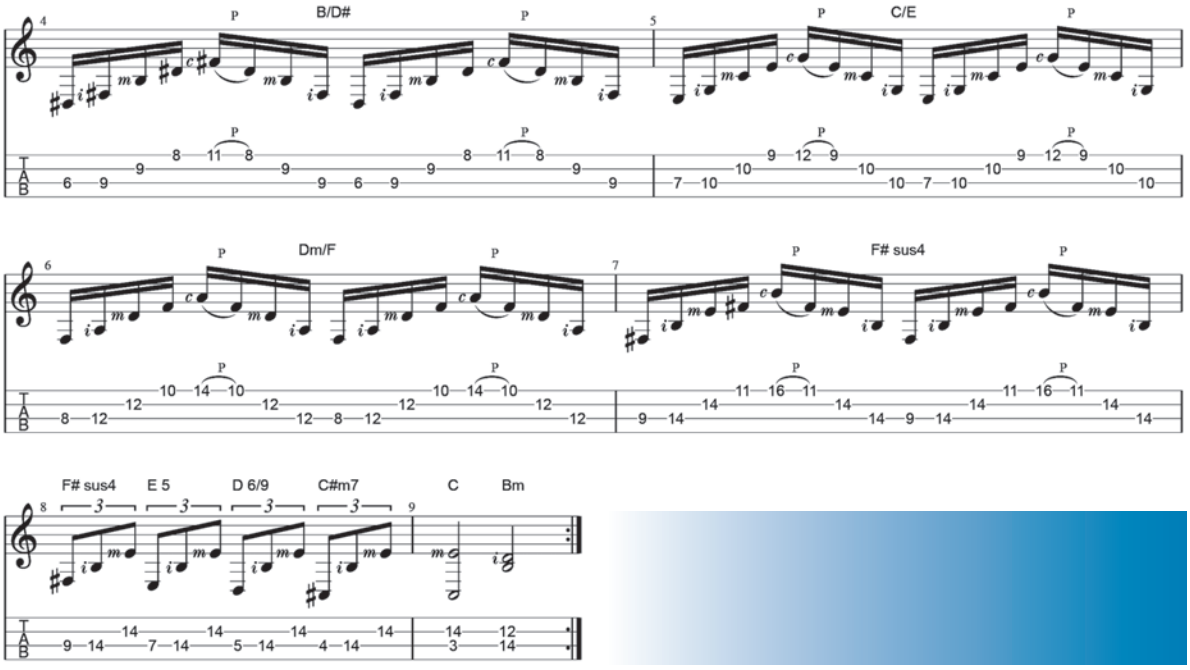
La subida o forma *ascendente*, está basada en las primeras tres notas de las notas de la escalas de Bm7 = B, C#sus4, D6. Luego modula, cambia la tonalidad a D# (inversión del B), E (inversión del C), F (inversión del Dm), y vuelve al Bm7 con el F#sus4.

La bajada o forma *descendente* es F#sus4, E5, D6/9, C#m, C (acorde de paso), Bm final. El nombre de cada acorde se forma por los intervalos (notas) que tocamos relacionados con cada tónica.

Este ejemplo que les preparé les servirá para ganar velocidad y tener más opciones a la hora de ser melódicos. Es importante mecanizar el ejercicio. Lento al comienzo y darle velocidad de a poco.

Además de la partitura/tabaltura, pueden acceder al video entrando en el canal YouTube de la revista (link en el ícono de YouTube). Cualquier duda me escriben sin problemas. Como siempre, a sus órdenes.

Sergio Mayorano
sergiomayorano@yahoo.com


B/D#
C/E
Dm/F
F# sus4
F# sus4
E 5
D 6/9
C#m7
C
Bm

Andrés Rexach
CLASES DE GUITARRA
SESIONES DE GRABACION
PRODUCCION MUSICAL
(+54) 9 11 2387.8667
@ANDRESREXACH

Sergio Mayorano
(Prima Facie - Mizrahi - RCM)
sergiomayorano@yahoo.com
JAM SESSION T.V.
CLASES DE
BAJO
ONLINE
WHATSAPP - ZOOM
+54 9 11 3585-0891

SHRED!!!
by Pablo G. Soler
Aprendé las técnicas de :
Malmsteen, Becker, Angelo
y los más veloces.
Modalidad Virtual
Skype
Zoom
rising20@hotmail.com
www.pablogsoler.com.ar

GABRIEL LEOPARDI
guitarrista | compositor | productor
Ph: Sancho Zho
gabrielleopardi.com
kwc
SHURE
D'Addario
Lojo
BALCONY

BLUES BOX
por ANDRÉS REXACH

Docente, guitarrista, compositor, productor y sesionista con más de 30 años de experiencia en Argentina y Europa, donde trabajó con numerosos artistas internacionales (Brian May, Achim Wierschem, Ricky Martin, Chayanne, Carlos Baute, y otros). Editó cinco discos solista ("Liberar los instintos", "2lives/1chance", "Desiertos de la conciencia", "Loneliness", "Nuestra historia en común") y "Saint-Smith & Rexach-BHS1" junto a Bethany Saint-Smith (USA). Columnista para las revistas Cutaway y Guitarramania (España) y actualmente para Todo Guitarra yBajo.

VIDEO

BLUES DEL TRITONO

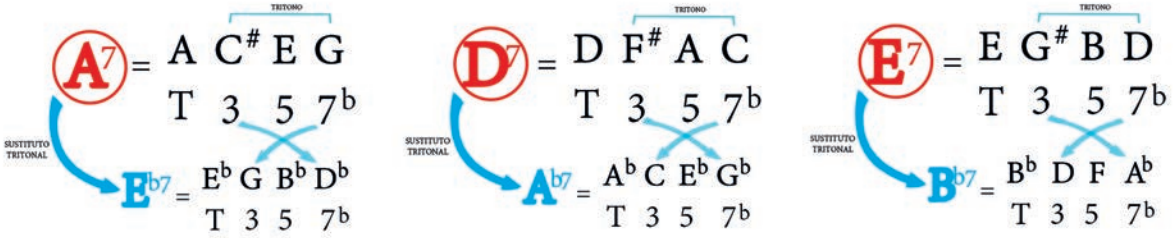
No sé cómo andarán por ahí pero, por estos lares, el frío aprieta en estos días, así que creo es un buen momento de calentar un poquito esos blueses. ¡Vamos ahí! En esta oportunidad exploraremos el terreno de la **sustitución tritonal**, y sin dejarnos intimidar por este nombre tan rimbombante, veremos cómo funciona y cómo aplicarlo a nuestros blueses. Pero primero ¿Qué es exactamente una **sustitución tritonal**?

Dicen los que saben, que son acordes dominantes que se pueden utilizar en el lugar del dominante principal y de los secundarios. Se les llama *sustituto,* porque pueden sustituir tanto al dominante principal como al secundario, y *tritonal* porque contiene el mismo tritono.

¿Qué es un **tritono**? Se llama tritono al intervalo de 4# formado entre la 4ª y la 7ª nota de una escala mayor. Su nombre se debe a la distancia de tres tonos que hay entre ambas notas, ya sea en una dirección como en otra (4>7 ó 7>4) marcando el punto medio exacto de la escala.

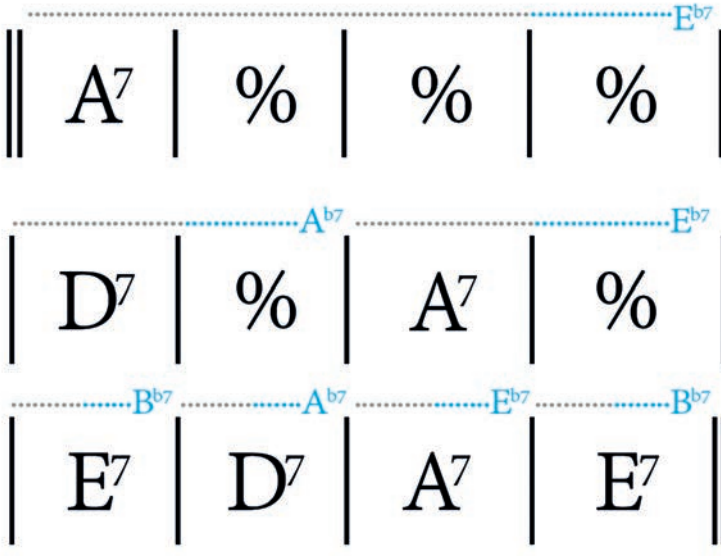
Pero para entender mejor el tema, veamos un ejemplo. Piensa que estamos dentro de la armonía de C Mayor (CMaj7 Dm7 Em7 FMaj7 G7 Am7 Bm7b5). Allí, el dominante principal es el acorde de G7. La 3ª y la 7ª de G7 forman el tritono B·F. Ahora, estas notas del tritono B·F no sólo están contenidas en el G7, sino que también se encuentran en el Db7. La 3ª y la 7ª de Db7 son las notas F y Cb, la cual enarmónicamente corresponde a un B, y es por esto que Db7 es el sustituto tritonal de G7.

Ahora…¿Cómo llevo ésto a un Blues? Primero debemos ver cuáles son las sustituciones tritonales de cada acorde de un blues estándar de I7, IV7 y V7, que por ejemplo en A serían A7, D7 y E7.



Ya hemos visto en capítulos anteriores cuáles son las zonas habituales donde utilizar estas herramientas y tensiones, que muy resumidamente sería en el compás previo a un cambio de acorde.

Así que finalmente, les dejo esta suerte de mapa de **sustituciones tritonales en un blues**.



Espero que te gusten los colores que esta herramienta te ofrece, que pase a ser parte de tu vocabulario, y como siempre… ¡que sea blues!

Andrés Rexach
andresrexachmusico@gmail.com
www.facebook.com/andresrexachart
www.instagram.com/andresrexach

PLANETA GALES
por MIGUEL SIGALES

Escribió en la revista “El Musiquero”. Perteneció al staff de la revista “Music Shop”. Escribió en la revista “Power Music” y en la revista “Guitarristas y Bajistas.ar”. En la actualidad escribe su columna Planeta Gales en la revista “Todo Guitarra y Bajo”. Editó tres libros de guitarra: “Guitarra a mil” vol.1 y vol.2 , y “Guitar Training”. Lleva grabados cuatro CDs de rock instrumental: “El lugar de los milagros”, “El día después”, “Rarezas” y “La involución del primate”. Es endorser de Aria Guitars, cables Aria, cuerdas Martín Blust y púas GHS.

VIDEO

A PURO FUNK !!

Hola amigas y amigos de Todo Guitarra y Bajo. En este nuevo episodio veremos un poco de funk.

Los que siguen mi columna "Planeta Gales" frecuentemente, pueden encontrar en la misma ideas sobre técnica, improvisación, conocimiento teórico y todo lo que el guitarrista moderno necesita. Entonces, necesitamos sumarle un ítem fundamental. Al fin y al cabo, la mayoría de los músicos, además de esos solos y todas las piruetas que hacemos sobre el diapasón, también necesitamos lo fundamental, el sustento rítmico. Ya sea que seas un solista que quiera tocar solos en toda la canción o en breves ocasiones a la hora de grabar tus temas, vas a necesitar meterle los condimentos rítmicos. Así que en este número comenzaremos a ver algunas ideas para empezar a soltar nuestras manos, y nada mejor que comenzar con unas ideas muy simples de funk.

EJEMPLOS

En todos ellos mantuve un hilo conductor, que es acentuar la primera semicorchea de alguno de los tiempos del compás, y todas las demás notas serán tocadas muteando las cuerdas. Esto lo vamos logrando, aflojando la presión de la mano que está en el diapasón, y manteniendo el golpe alterno en la mano de la púa. En el video que acompaña la columna del mes -imprescindible ver el video- pueden ver algunos simples ejemplos tocados lentamente y luego a una velocidad media.

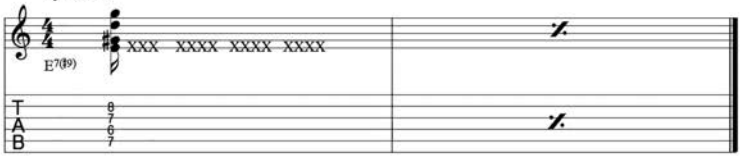
En el **Ej. Nº 1** acentúo la primera semicorchea del tiempo 1, en el **Ej. Nº 2** la primera semicorchea del tiempo 2, en el **Ej. Nº 3** la primera semicorchea del tiempo 3, en el **Ej. Nº 4** la primera semicorchea del tiempo 4. Como verán es muy simple para comenzar. ¡Recuerden mantener siempre el alternado en la mano de la púa!

En el **Ej. Nº 5** acentúo la primera semicorchea de los tiempos 1 y 3, y en el último ejemplo (**Ej. Nº 6**) las notas acentuadas son la primera semi de los tiempos 2 y 4. Todos los ejemplos están tocados sobre un E7#9.

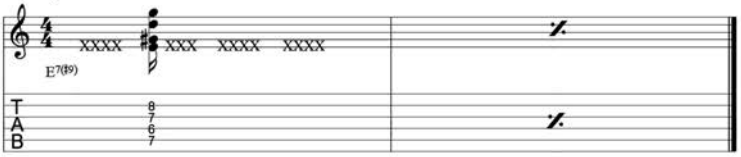
Bueno gente, espero que estas muy simples ideas los ayuden a mejorar. No olviden que para poder fluir sobre el diapasón y tener un buen conocimiento armónico y melódico, es fundamental estudiar seriamente este magnífico instrumento.

Miguel Sigales
www.sigales.com.ar
www.facebook.com/miguel.sigales

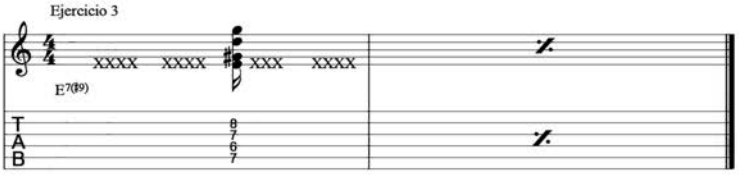
Ejercicio 1

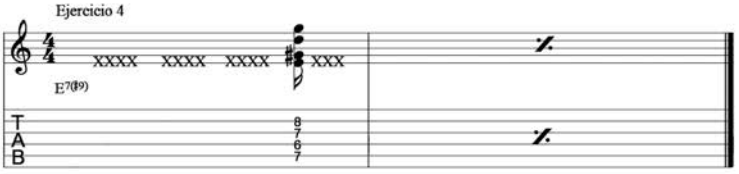


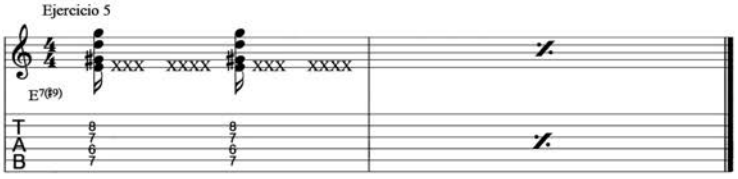
Ejercicio 2

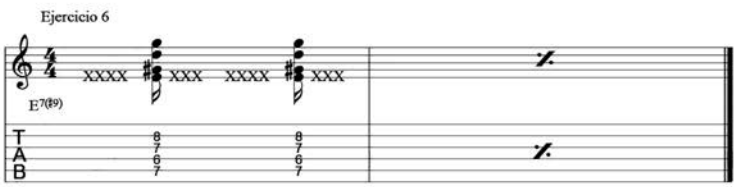


Ejercicio 3



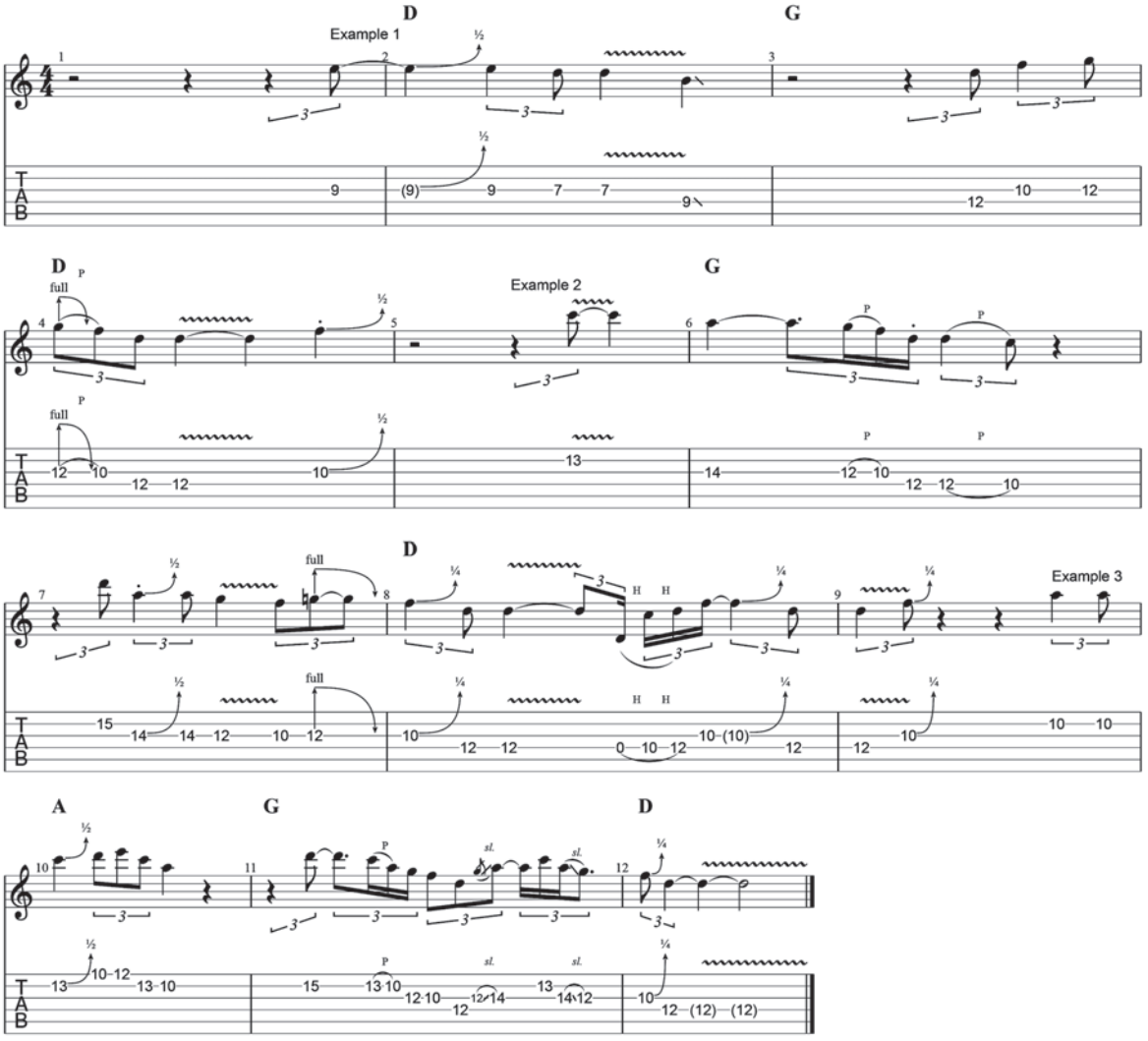
Ejercicio 4

Ejercicio 5



Ejercicio 6

ROCK A FULL
por GABRIEL LEOPARDI

Guitarrista, compositor, productor musical. Técnico en Sonido y Grabación. Técnico en Postproducción Audiovisual egresado UNLa. Con su banda Cirse editó 4 discos de estudio y un DVD en vivo en el Teatro Vorterix. Compartió escenario con Metallica, Incubus, Dave Matthews Band, Duran Duran, Paramore y Bring Me The Horizon. Realizó giras por Argentina, Uruguay, Paraguay, y recientemente México, en el Vive Latino. Desde el 2007 es instructor de guitarra en GuitarMasterClass.net. Actualmente es miembro de la banda Ramen (@ramenmusica), y además se encuentra escribiendo su tesis de Licenciatura en Audiovisión sobre composición y análisis musical.

VIDEO

JOHN MAYER BLUES LICKS

En esta ocasión vamos a utilizar unos licks de blues de *John Mayer* para hablar un poquito de los recursos que utiliza para improvisar en este estilo. Mayer es un guitarrista polifacético que combina blues, pop, funk y jazz con mucho buen gusto, siempre poniendo la melodía, el audio y el groove por encima de cualquier demostración de virtuosismo.

Durante la pandemia, se tomó algunos momentos de esos interminables días sin shows ni giras para realizar streamings desde su cuenta de Instagram. Durante estos lives, comentó que una de las cosas que más disfruta hacer cuando está en su casa, es improvisar sobre bases de YouTube, y que su estilo preferido para hacer esto, es el blues.

El estilo blues de Mayer es bien clásico, inspirado en leyendas como B.B. King, SRV, Jimi Hendrix y Eric Clapton. Sin embargo, hay algo mágico en su forma de tocar e improvisar que lo hace sobresalir del resto, y que le permite ubicarse entre los más grandes de la historia.

La idea de esta clase es la de comenzar a descifrar un poquito algunos elementos y conceptos que utiliza al improvisar. Para esto, vamos a trabajar sobre unos licks extraídos de una de esas improvisaciones.

BLUSEANDO

El backing track que vamos a utilizar (https://youtu.be/NaRpYUSDsJE) es la típica progresión de blues de 12 compa-

ses en Re (D): D / G / D / D / G / G / D / D / A / G / D / A.

Las escalas que vamos a utilizar son principalmente las *Pentatónicas* mayor y menor de Re, y la *Pentatónica* de La menor, con el agregado de algunas notas de paso, como por ejemplo la Blue Note, que es el quinto grado bemol de la escala menor, y la convierte en la famosa escala de Blues.

El primer ejemplo (**Ej. Nº 1**) incluye dos frases muy cortitas tocadas sobre los primeros 4 compases de la progresión de acordes, es decir sobre: | D | G | D | D |. La primera funciona como "pregunta" y está en la escala Pentatónica de Re mayor. La segunda funciona como "respuesta" y está en la escala Re blues, es decir en Re Pentatónica menor con el agregado de la blue note (b5).

El segundo ejemplo (**Ej. Nº 2**) también contiene dos frases que actúan como pregunta y respuesta, y se tocan sobre los siguientes acordes de la progresión: | G | G | D | D |. Estos licks están en la escala de Re blues, aunque la estirada en traste 10 de la tercera cuerda es una estirada de un semitono, y convierte a la escala en la Pentatónica mayor. Nuevamente, podemos ver cómo Mayer combina la escala de blues a la Pentatónica mayor.

Finalmente, en el tercer ejemplo (**Ej. Nº 3**) tenemos dos frases tocadas sobre los últimos 4 acordes de la progresión. En este caso, los acordes son: | A | G | D | A |. Mayer utiliza la Pentatónica de La menor sobre La, y luego vuelve a la escala de Re blues.

Como podemos ver en estos ejemplos, Mayer tiende más que nada a utilizar la Pentatónica de Re mayor sobre Re, la escala de Re blues sobre Sol, y la Pentatónica menor de La sobre La. Esta forma de improvisar es bastante común y es la más sencilla, si queremos hacer que nuestro fraseo vaya conectado con lo que está pasando armónicamente en la progresión.

Les recomiendo que si toda esta información es nueva, comiencen aprendiendo los licks, tocandolos sobre la base, y practicando también las escalas completas sobre cada uno de los acordes de la progresión. Luego los siguientes pasos deberían ser practicar variaciones de los licks, y combinarlos con algunas otras frases propias utilizando las escalas.

Vayan de a poco, practiquen todos los días, y escuchen mucho a los grandes bluseros, no sólo a los guitarristas, sino también a los cantantes y otros instrumentistas melódicos.

¡Hasta la próxima!

Gabriel Leopardi
gabrielleopardi@gmail.com
www.gabrielleopardi.com

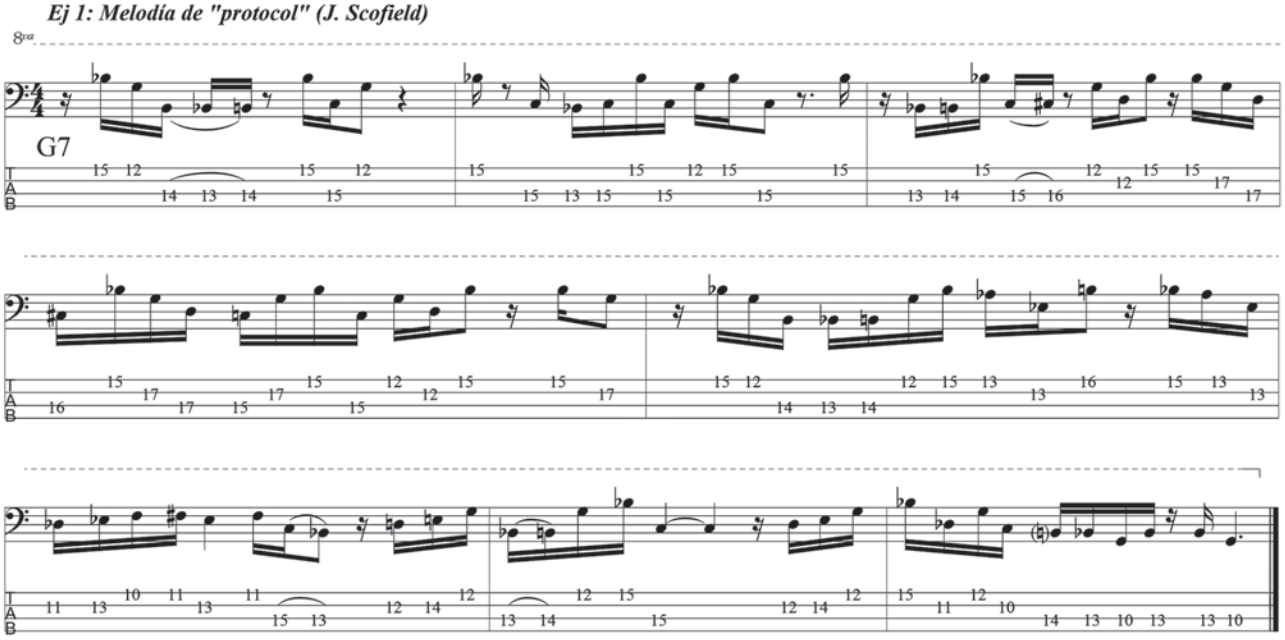
TODO BAJO
por PABLO SANTOS

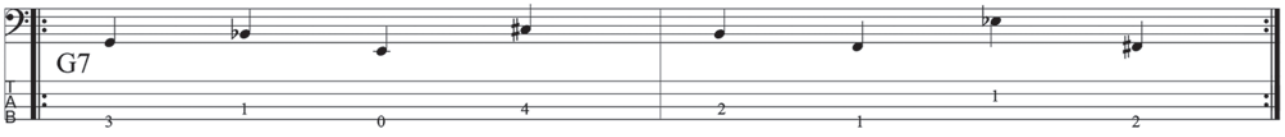
Toca con Alejandro Lerner y JAF, y ha sido músico de David Lebón y director musical de Diego Torres y Soledad Pastorutti. Ha grabado discos o participado en presentaciones en vivo de P. Aznar, Gloria Estefan, L. Gieco, H. Guarany, R. Juárez, Chico Novarro, Pappo, L. Pereyra, Abel Pintos, Luis Salinas, Bebu Silvetti y Mercedes Sosa entre muchos otros. Compartió grabaciones con Alex Acuña, Michael Brecker, Steve Ferrone, Robben Ford y Carlos Santana. Tiene dos libros editados: "Técnicas modernas aplicadas al bajo" y "Ritmos Folklóricos Argentino para Bajo y Bateria".

VIDEO

DOBLANDO MELODÍAS

Ej 1: Melodía de "protocol" (J. Scofield)



Ej. 2: Línea de bajo de D. Jones

¡Hola queridos colegas! Doblar melodías veloces compuestas e interpretadas por otros instrumentos, representa un enorme desafío para nosotros los bajistas, ya que nos saca de la zona de confort que representan las digitaciones comunes. Nos obliga a buscar la mejor manera de interpretarlas, y suma un nuevo vocabulario a la hora de pensar al bajo melódicamente.

Esto último es evidente al interpretar composiciones del enorme guitarrista *John Scofield,* como la melodía de su tema "Protocol" (**Ej. 1**). Al tocarla, procuren pulcritud antes que velocidad. Determinen el tempo en el que todas las notas suenan "limpias", y a partir de ahí, incrementen la velocidad paulatinamente.

Además de los saltos de cuerdas del resto de la melodía, la frase que arranca en el último tiempo del 3º compás es particularmente compleja, y resulta un excelente ejercicio para trabajar la mano derecha, algo que hemos visto en números anteriores de Todo Guitarra y Bajo.

El **Ej. 2** es la base grabada por *Darryl Jones*, actual bajista de los Rolling Stones, y que, al igual que Scofield tocó con el gran Miles Davis entre muchísimos otros. En la interpretación lenta del video, que pueden ver en el canal YouTube de la revista, estoy loopeando la base para tocar la melodía encima.

Me despido de ustedes, agradeciendo comentarios que llegaron a mis redes sociales por la nota técnica del Dub Reggae. Siempre es una alegría y un enorme orgullo poder motivar a las nuevas generaciones de bajistas a ir por "algo más" a la hora de tocar cualquier género musical.

¡Hasta el próximo número, queridos amigos!

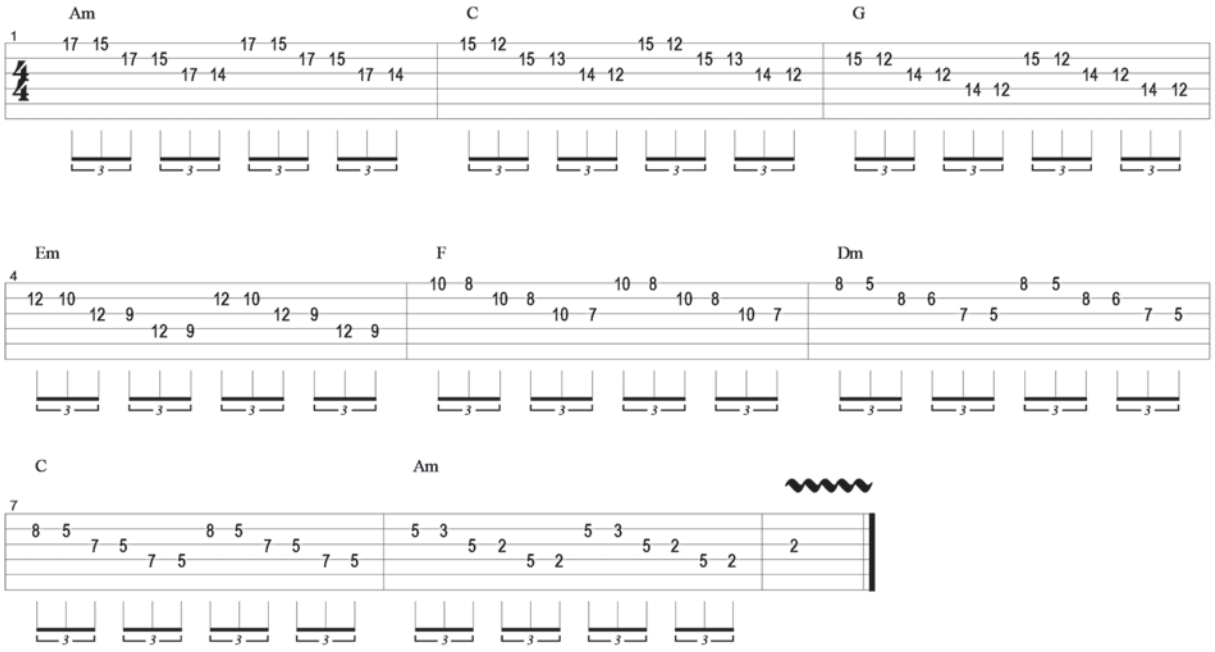
Pablo Santos
www.pablosantosbass.com

IMPROVISANDO
por JAVIER BAGALÁ

Fue guitarrista del grupo Nepal, con el que editó tres discos, desde el año 1985 hasta el año 2000, fecha de su disolución. Participó en los discos de Larry Zavala y Beto Vázquez Infinity, con Ozzmosys del 2007 hasta el 2009, y desde el 2010 desarrolla su carrera solista con su disco debut DHARMA. Fue columnista de las revistas Music Shop, Guitarristas y Bajistas.ar y actualmente de Todo Guitarra y Bajo.

VIDEO

CAMBIO DE ACORDES CON PENTATÓNICA



Amigos y colegas, bienvenidos a este nuevo número de Todo Guitarra y Bajo, donde desarrollaremos una idea super atractiva para crear tus solos. Se trata de una armonía en Am, donde cambiamos la Pentatónica según vamos cambiando de acordes. Un recurso más que usado por grandes de la guitarra como Eric Johnson, Steve Vai, Joe Satriani, etc.

Primeramente, comenzamos con el acorde de *Am,* y usamos la Vª posición de la Escala Pentatónica. Comenzamos en 1ª cuerda, luego pasamos al C que es su relativa mayor, y usaremos la IVª posición de la Escala Pentatónica, también comenzando en 1ª cuerda.

Cuando cambiamos a G, usamos la Iª posición, comenzando en el traste número 12, pero esta vez en 2ª cuerda, para luego cambiar a Em, donde nos movemos a la Vª posición de la Escala Pentatónica de Em, que comienza en el traste número 10, también en 2ª cuerda.

Seguidamente, cuando estamos en F, usaremos la Vª posición de la Pentatónica, comenzando en el casillero número 8 en 1ª cuerda, para luego ir a Dm, donde usaremos la IVª posición de Dm, comenzando en el traste número 5, también en 1ª cuerda.

Para finalizar la secuencia con el acorde de C, usamos la Iª posición de la Pentatónica, comenzando en el casillero 5 pero de la 2ª cuerda, finalizando en Am, usando la Vª posición, comenzando en el traste número 3, también en 2ª cuerda.

Como dije anteriormente, este recurso tan usado es perfectamente combinable en diferentes cuerdas. Eso lo dejo a la imaginación y la creatividad de cada uno de ustedes.

Para un mejor desarrollo, en el video (*ícono YouTube*) toco a velocidad normal y luego a velocidad lenta, para que cada uno de ustedes lo pueda seguir a su ritmo.

Sin más que decirles, espero haber sido de utilidad, y me despido hasta el próximo número. Cualquier duda me la hacen llegar a mi mail o a las redes sociales

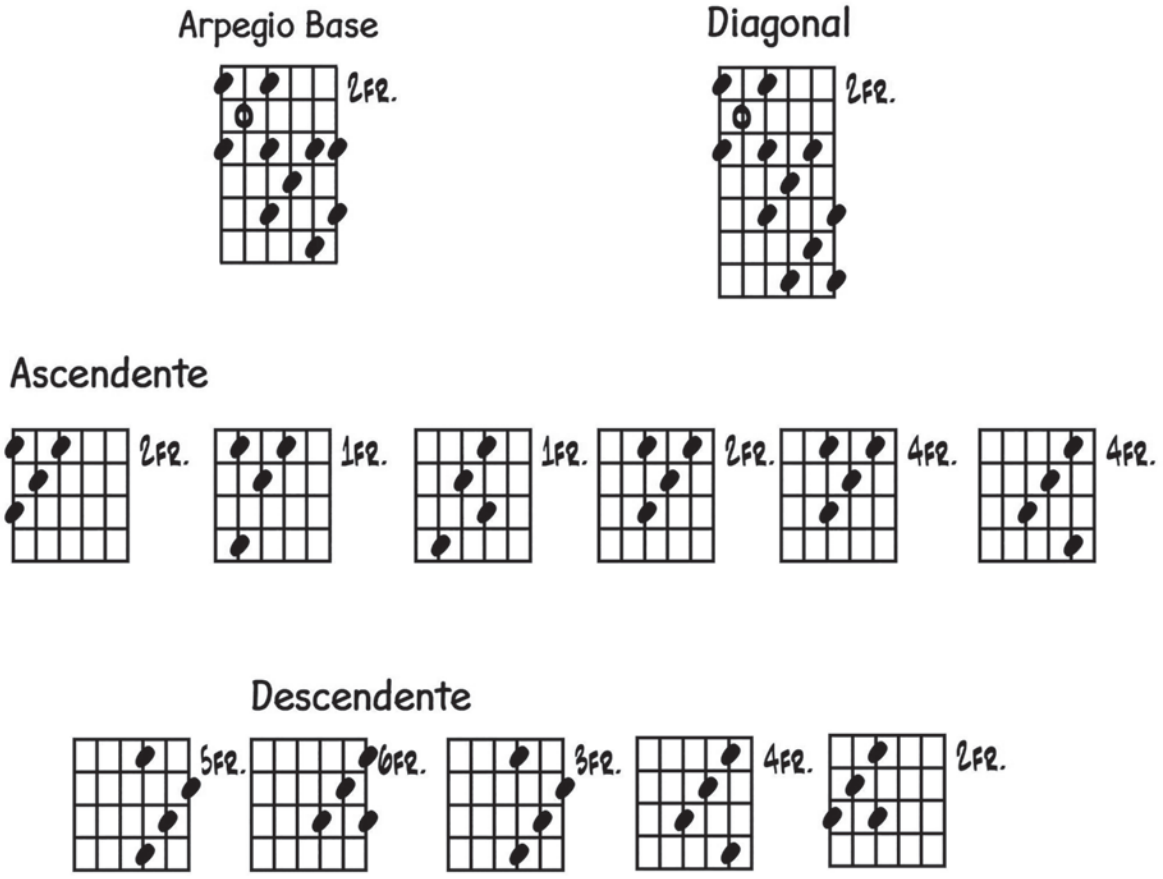
Javier Bagalá
javierbagala32@hotmail.com

JAZZ FUSIÓN
por GUILLERMO MARIGLIANO

Músico, compositor, guitarrista y docente. Ha editado tres discos como solista: "BopCity" (2009), "Acuarela" (2012) y "Realidad Paralela" (2016), además de haber participador como sesionista en grabaciones y conciertos con importantes músicos de Argentina. Realizó giras dando conciertos y clínicas en Argentina, América Latina y Europa. Es docente en el ITMC (Instituto Tecnológico de Música Contemporánea) desde el año 2008. Ha publicado libros de enseñanza musical como "Jazz Swing" y "Chord Melody Solos", que distribuye la editorial Ellisound en todo el país.

VIDEO

ARPEGIOS PARA ALTERAR EL ACORDE 7ª



Bienvenidos a esta nueva edición de la revista y al suple técnico. Les traigo una serie de arpegios. Son diseños que se me ocurrieron a mí, tratando de encontrar una secuencia más o menos simple de digitar y de visualizar en el mango, para alterar un dominante sin tener que tocar de arriba a abajo el séptimo modo de la escala Menor Melódica (escala Alterada o modo Superlocrio), o tener que aprender frases que estén dentro de la misma.

O sea, hoy no vamos a ver frases, con estos esqueletos y secuencia de arpegios. Las frases se las van a poder hacer ustedes mismos.

Voy a tomar un dibujo como mi *Arpegio de Base*, que tiene la tónica en la 5ª cuerda, en este caso la nota Do. Trabajaremos todos los ejemplos sobre un acorde de C7, y una especie de "diagonal", que sería una extensión del *Arpegio de Base*. Luego voy a ir construyendo pequeños arpegios de manera ascendente, para armar una secuencia que nos va a servir tanto como para la parte técnica de ejecución, como también para aprender a escucharlos sobre un acorde y oír como suenan.

Estos ejercicios me parecen la mejor manera de hacer técnica en la guitarra. Siempre lo digo, porque es lo que después uso para tocar. Además, pueden escuchar en el video que les dejo en el canal YouTube de la revista, lo musical que suena. Con sólo tocar la secuencia,

así como está en el ejemplo.

Comenzamos en orden y de manera ascendente por el diagrama **Nº 1** hasta el diagrama **Nº 7**. Luego, los diagramas 8 al 11 los tocamos de manera descendente para terminar en la digitación **Nº 1**. De esta forma, si los tocamos con metrónomo o con un base en corcheas o semicorcheas, lo van a poder hacer de manera cíclica. ¡A esto, agréguenle una vez que los tengan aprendidos, la Pentatónica menor de C, la escala de Blues, algunas notas cromáticas... y voila! El sonido *alterado* va a estar asegurado.

Hay mucho para descubrir sólo en esta posición. Investiguen en otros lugares del mango a ver qué encuentran. En el próximo número veremos otras posiciones interesantes. En el video de YouTube toco los diagramas uno por uno, la secuencia completa, fraseos posibles, digitación, etc. etc.

Comenten en el canal o escríbanme por mail si tienen alguna inquietud que para eso estamos,

¡Nos vemos la próxima!

Guillermo Marigliano
www.guillermomarigliano.com.ar
marigliano@gmail.com