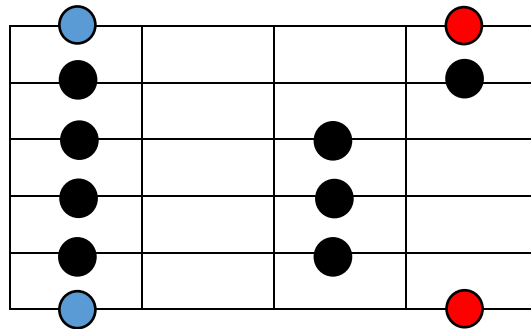
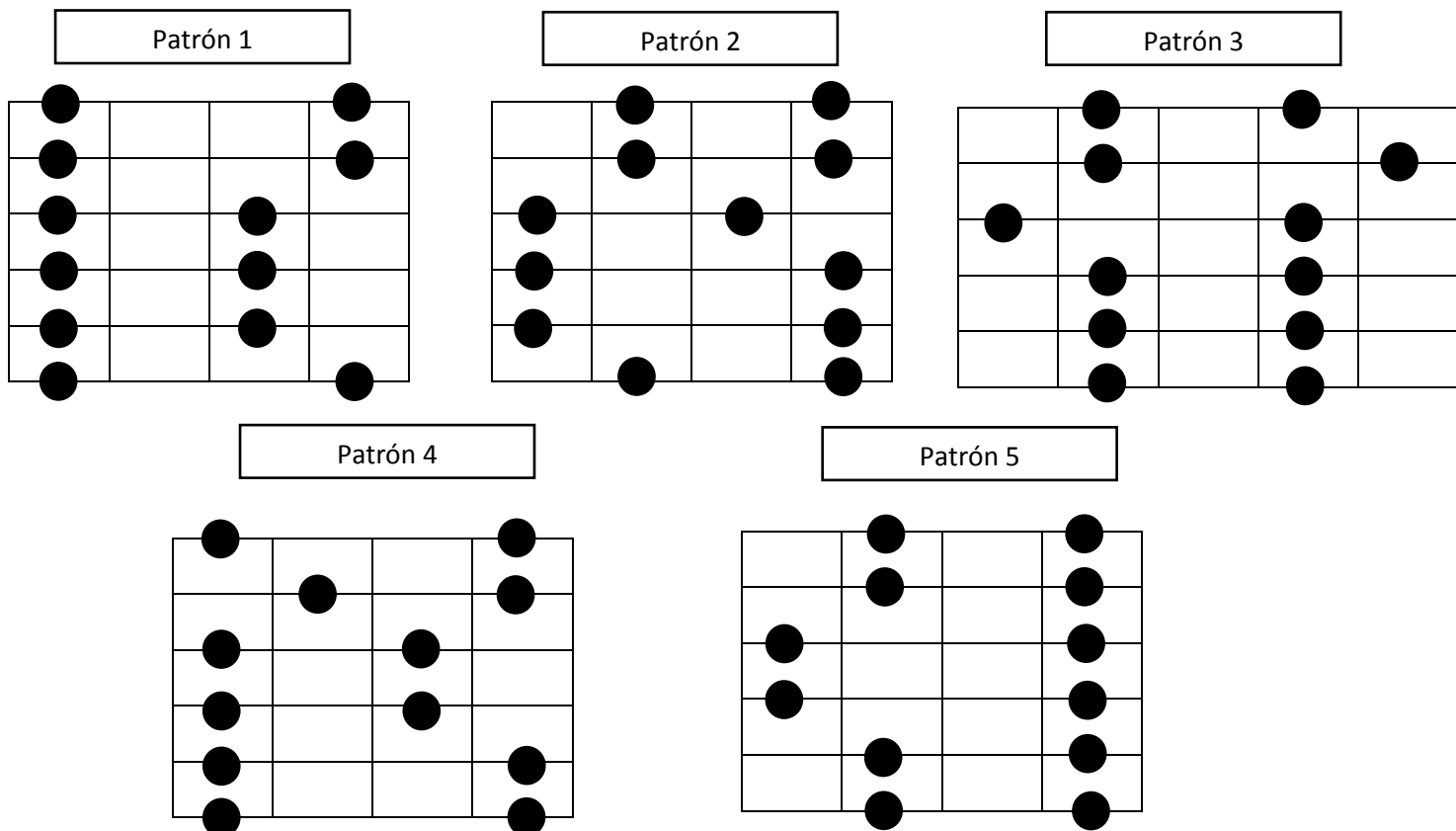

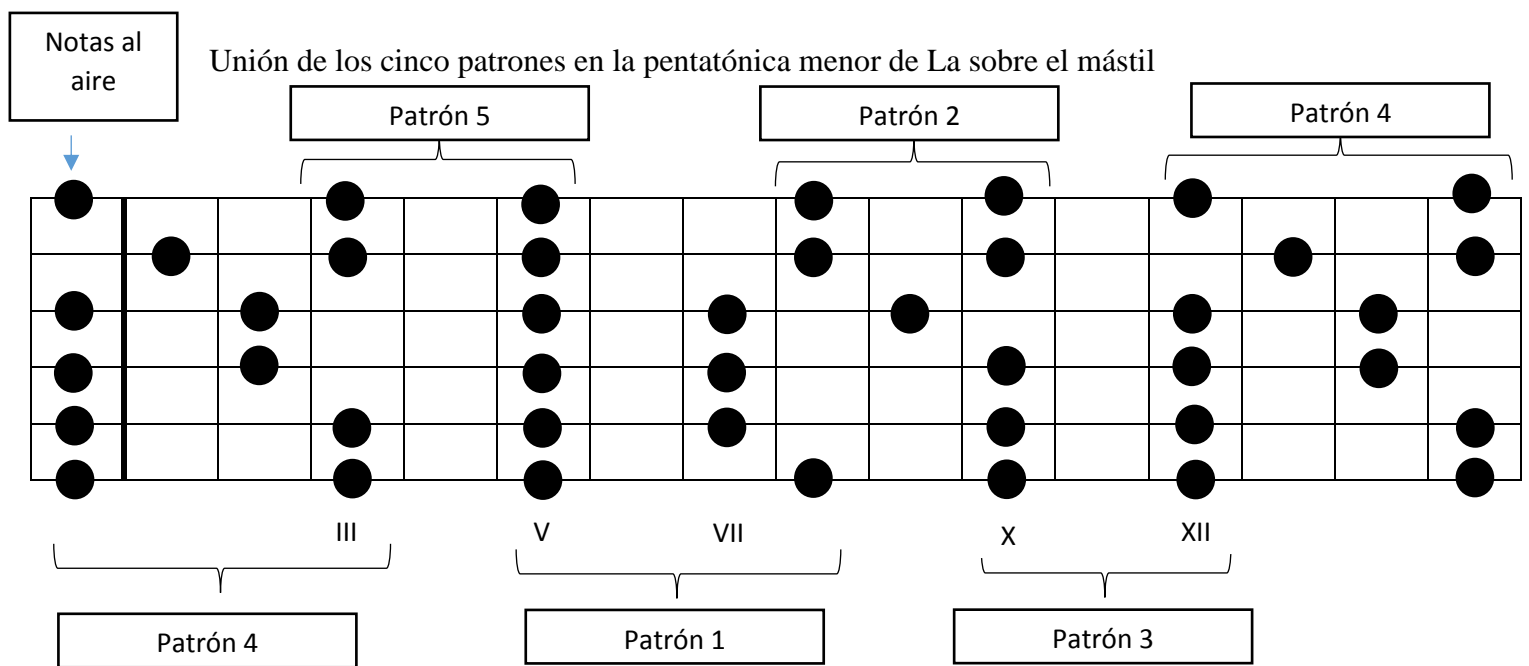
ESCALAS PENTATÓNICAS

Las escalas pentatónicas son escalas formadas por cinco notas y son muy utilizadas en la música occidental, especialmente en el pop, rock y el blues. La posición más habitual de esta escala es la siguiente.

Suponiendo que el tono de la canción sea menor desarrollaremos la escala sobre la nota m (será por tanto una escala pentatónica menor) y si el tono de la canción es mayor sobre M (escala pentatónica mayor), de donde podemos establecer un mismo diagrama para dos escalas diferentes. Si desarrollamos esta escala desde la sexta cuerda del mástil podemos establecer cinco posiciones (empezando en cada una de las cinco notas de la escala) que se corresponden a los siguientes diagramas.

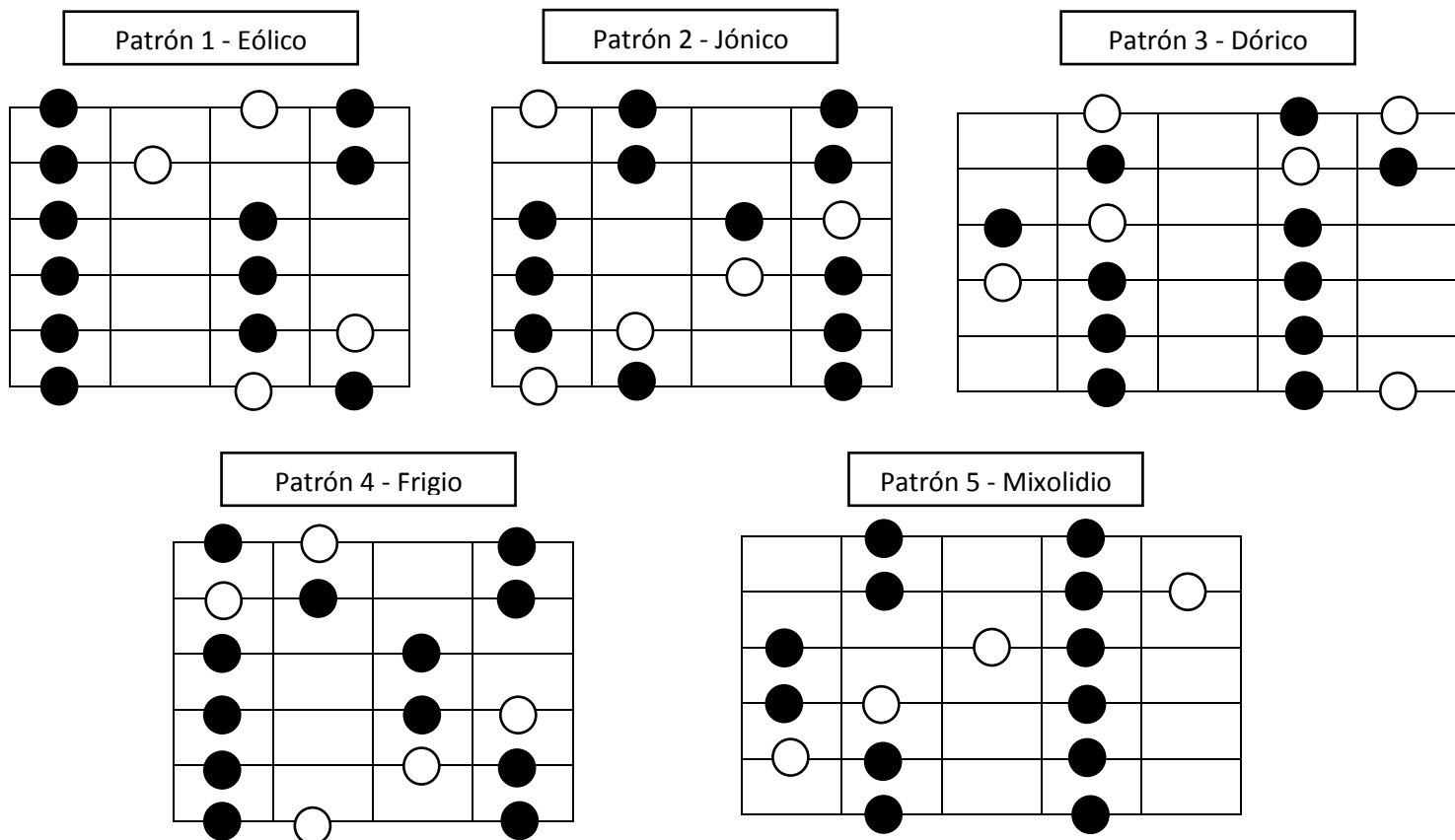
Por ejemplo si estamos en una canción en La menor, estableceremos el patrón 1 en el traste 5 y a continuación uniremos los siguientes diagramas (donde termina un patrón comienza el siguiente). Asimismo cada uno de los dibujos pueden repetirse 12 trastes una octava a la derecha o izquierda del diapason (véase la repetición del patrón 4 en el ejemplo), en el caso de la menor tocaremos ese patrón tanto en el traste 5 como en el 17.

Asociemos el patrón 1 a la escala pentatónica menor. Esta escala se establece en tonalidades menores, habitualmente e un modo eólico aunque también es muy utilizada en progresiones de blues, que son dominantes. Los intervalos desarrollados sobre la tónica son los siguientes: 1, 3b, 4, 5 y 7b.

Ahora veamos el patrón 2 como una escala pentatónica mayor, esta escala se utiliza en tonos mayores, generalmente en un modo jónico. Los intervalos de la escala pentatónica mayor son: 1, 2, 3, 5 y 6.

Si tocamos el patrón 2 desde Do o el patrón 1 desde La el dibujo es diferente pero las notas que tocamos son las mismas, a las escalas que contienen las mismas notas las llamaremos *escalas relativas*. Estas escalas comunes tienen las mismas notas pero cambian los intervalos respecto a la tónica y por tanto sus resoluciones varían en función de la tonalidad, es decir si estamos en un tono menor utilizamos una escala pentatónica menor y resolveremos sobre la 1, 3b o 5 de la escala y si nos encontramos en un tono mayor utilizaremos una escala pentatónica mayor y el fraseo terminará sobre la 1, 3 o 5.

A la hora de tocar (y esto es una connotación personal) considero las escalas diatónicas como extensiones de las escalas pentatónicas, si atribuimos la escala pentatónica menor a un modo eólico cada uno de los cinco dibujos de las pentatónicas corresponderán a los modos eólico, jónico, dórico, frigio y mixolidio.

Esta idea supone que primero establezco los diagramas de las escalas pentatónicas y luego añado el resto de notas correspondientes a las escalas diatónicas. En el caso de una pentatónica menor que está formada por 1, 3b, 4, 5 y 7b añadiré la 2b y 6b correspondiente a un modo eólico o menor natural. Encuentro que esta idea es muy utilizada en los solos de rock clásico, guitarristas como Jimmy Page, Rory Gallagher o David Gilmour escribieron solos que responden fielmente a este concepto. Por ejemplo el solo *Stairway to Heaven* tiene una progresión de Lam, Sol y Fa, el 95% del solo es una escala pentatónica menor, la primera frase se desarrolla sobre una pentatónica menor de La pero al llegar al acorde de Fa resuelve en la nota de Fa (6b, por lo tanto no es pentatónica)

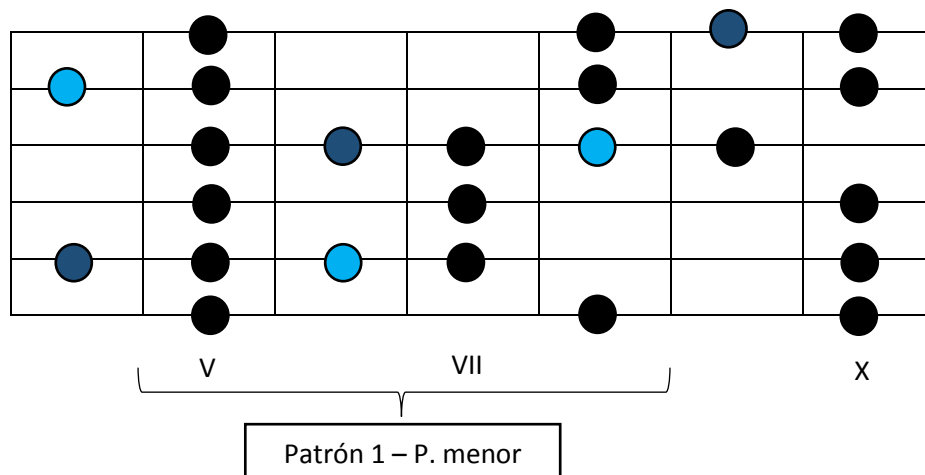
Blues

El Blues es un género musical que a priori no resulta muy complejo de tocar, sin embargo al ser un estilo compuesto principalmente por acordes dominantes las posibilidades en la improvisación son prácticamente infinitas, es por eso que a mí me gusta tanto.

En el blues y en el jazz habitualmente se toca la escala pentatónica de blues, que es lo mismo que una escala pentatónica menor añadiendo una cuarta aumentada o en una escala pentatónica mayor añadiendo una segunda aumentada. Podemos añadir esta nota siempre que estemos tocando una escala pentatónica, aunque no resolveremos en ella.

La resolución típica del blues en un acorde dominante es tocar una tercera menor seguida de una tercera mayor. Por ejemplo sobre un acorde de La7 (formado por La, Do#, Mi y Sol) podemos tocar una escala pentatónica menor de La (que contiene la tercera menor, Do y la séptima menor, Sol) y la escala pentatónica mayor de La (que contiene la tercera mayor, Do#), estas escalas se pueden tocar tanto de manera independiente como mezclándolas. En mi caso habitualmente toco una escala pentatónica menor de blues añadiendo la tercera mayor, pero esto es una decisión personal.

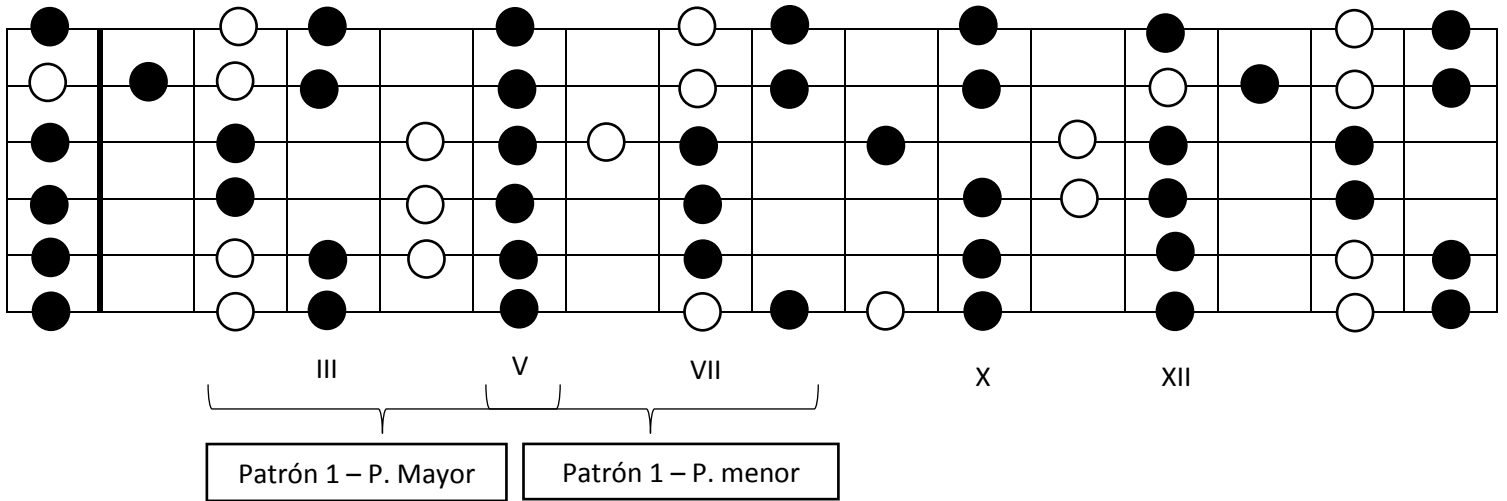
Escala pentatónica de blues añadiendo una tercera mayor .

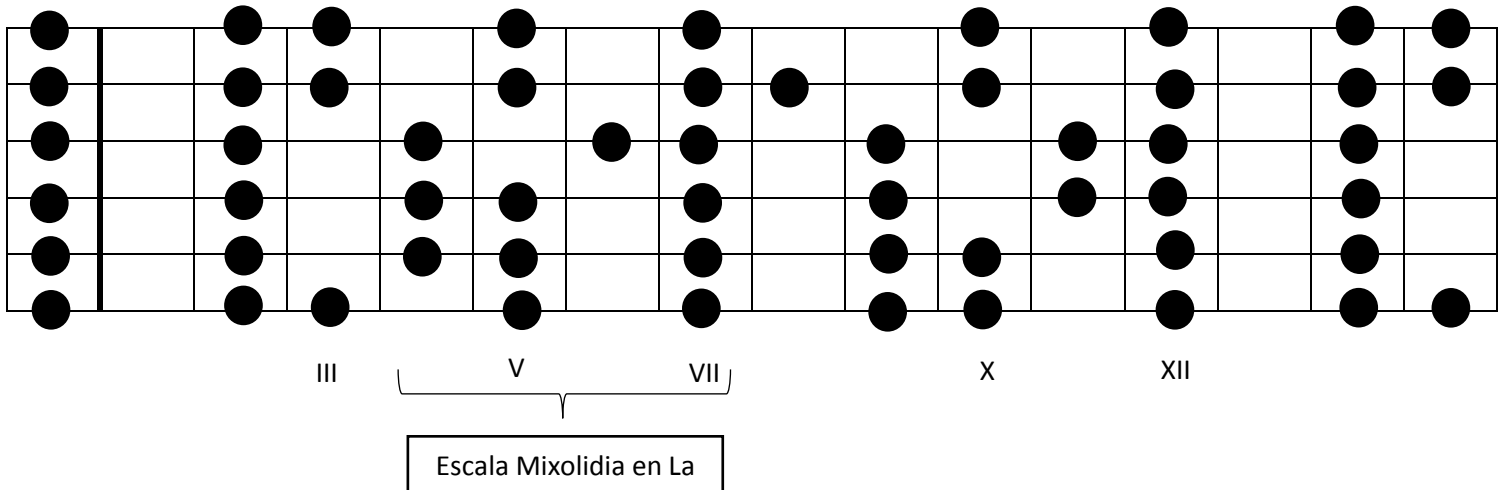
La combinación de la escala pentatónica menor y la mayor es lo que hace tan rico el vocabulario del blues y del rock, músicos como Eric Clapton, Jimmy Page, Freddie King, BB King... han creado su propio estilo a través de la combinación de estas escalas, la mayoría de sus solos se reducen únicamente a la escala pentatónica, pero la forma en la que resuelven estas escalas es lo que ha marcado su sello personal.

Teniendo en cuenta que estamos sobre un acorde dominante (que corresponde a un modo mixolidio) también podemos tocar sobre La7 una escala mixolidia. Si mezclamos la escala pentatónica menor con la mayor, el conjunto de notas es muy parecido al de una escala mixolidia.

Superposición de los cinco patrones de la escala pentatónica menor de La sobre los cinco patrones de la escala pentatónica mayor de La en el mástil

Escala Mixolidia en La sobre el mástil.

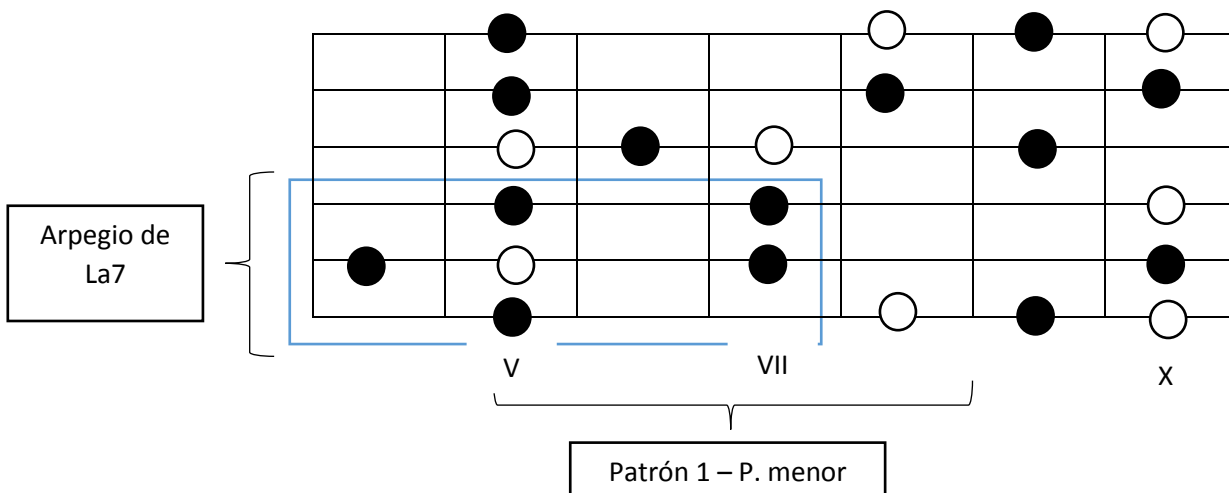
Si comparamos ambos dibujos del mástil la única diferencia respecto a la combinación de la escala pentatónica menor y mayor con la escala mixolidia es la ausencia de la 3b en esta última. (Que es la resolución típica de blues 3b – 3). En este patrón que he escogido he omitido la 4# (De la escala pentatónica de blues) pero puedo añadirla tranquilamente si me place.

Si pensamos desde una perspectiva tonal, podemos tocar tanto la escala pentatónica menor, mayor y mixolidia sobre La durante toda la progresión de Blues, pero teniendo en cuenta que un blues de La contiene también los acordes Re7 y Mi7 podríamos tocar estas tres escalas en cada uno de los tres acordes, lo que da lugar a un total de doce escalísticas diferentes.

Entender cada acorde como un modo distinto puede ser complejo y si no sabemos cómo emplear estas escalas el resultado de nuestro fraseo sonara confuso y sin sentido. Lo que tenemos que tener en cuenta en el fraseo es tratar de resolver en la 1, 3, 5 y 7b de cada acorde, esto es algo muy habitual en los guitarristas de blues y añade mucho color a nuestro fraseo.

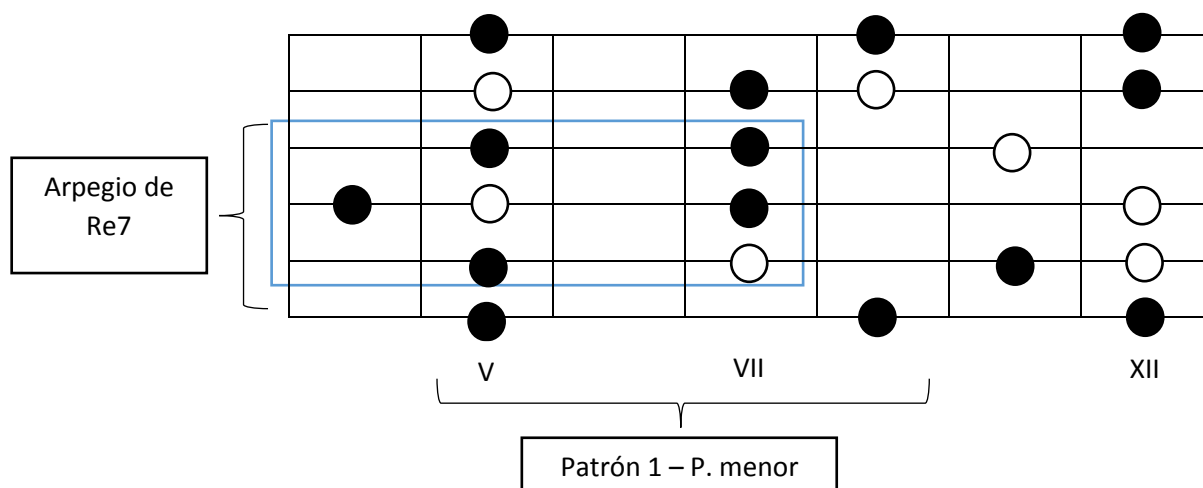
Claro, lo complicado aquí es que estos diagramas totales los puedo realizar en tres posiciones diferentes (Desde La, Re y Mi) pero también podría utilizar un solo patrón, como es la pentatónica menor de La y resolver en las notas correspondientes a su acorde, personalmente creo que esto da un sonido muy Jazzero, veamos esta idea.

Escala pentatónica menor de La resolviendo en el arpeggio de La7

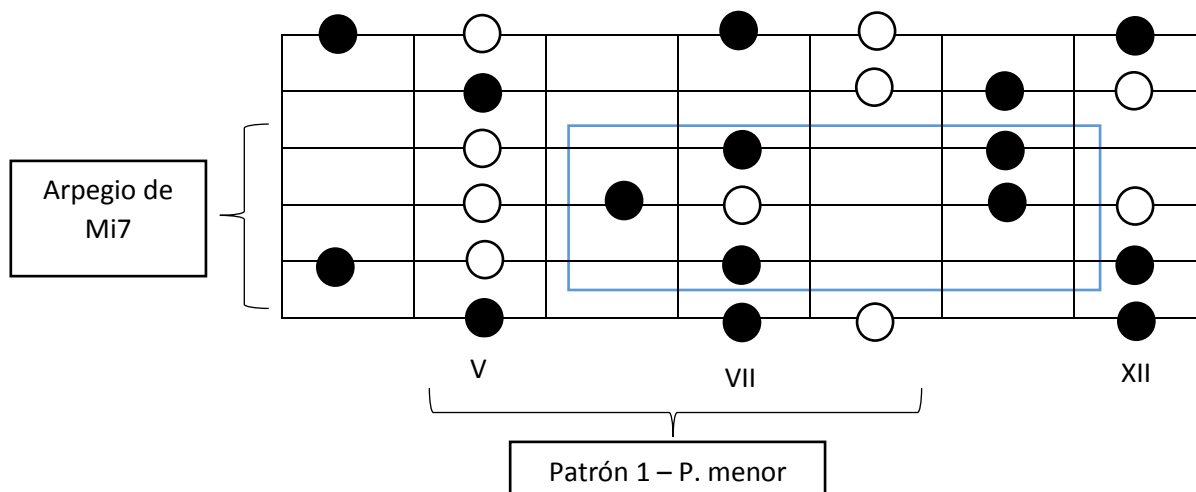

Llevar a cabo este proceso de visualización es complicado, puesto que los arpeggios se pueden establecer en posiciones muy diferentes a lo largo de mástil por lo que en lugar de superponer los arpeggios a las escalas a mí me ayuda visualizar los acordes y sus inversiones y situarlos sobre la escala ¿podéis visualizar el acorde de La7 en este ejemplo? Esto lo estudiaremos en otro capítulo.

Escala pentatónica menor de La resolviendo en Re7

Escala pentatónica menor de La resolviendo en Mi7.

Escala eneáfona

Este es un concepto que leí en el libro *Tratado de Armonía contemporánea* de Felix Santos Guindel (para mi tan influyente como el Led Zeppelin IV) y me resulta fascinante el color que añade a la escala pentatónica, él define este concepto como una escala pentatónica mayor, con una serie de notas (Blue-notes) que se resuelven de una manera determinada.

Es decir, la escala pentatónica mayor tiene los siguientes intervalos, 1, 2, 3, 5 y 6. Felix resuelve las frases de esta escala añadiendo los siguientes intervalos, 2#, 3b, 4, 4#, 5b y 7b. No encuentro una forma mejor de explicarlo que a través de ejemplos de estas resoluciones.

Resolución de 3b

Eliminamos la 3 de la escala y resolvemos 3b – 2

Musical notation for Resolution of 3b. The top staff shows a treble clef with a 4/4 time signature. The melody consists of five groups of three notes, each marked with a '3' and a bracket. The notes are: 1. G4 (natural), A4 (natural), B4 (natural); 2. A4 (natural), B4 (natural), C5 (natural); 3. B4 (natural), C5 (natural), D5 (natural); 4. C5 (natural), D5 (natural), E5 (natural); 5. D5 (natural), E5 (natural), F5 (natural). The bottom staff shows a guitar TAB with two systems of strings. The first system has frets 2, 4, and 2. The second system has frets 5, 4, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 4, 2, and 5.

Resolución de 2#

Eliminamos la 2 de la escala y resolvemos 2# – 3

Musical notation for Resolution of 2#. The top staff shows a treble clef. The melody consists of three groups of three notes, each marked with a '3' and a bracket. The notes are: 1. D4 (natural), E4 (natural), F4 (natural); 2. E4 (natural), F4 (natural), G4 (natural); 3. F4 (natural), G4 (natural), A4 (natural). The bottom staff shows a guitar TAB with two systems of strings. The first system has frets 2, 1, and 2. The second system has frets 2, 4, 2, 3, 4, 5, 5.

Resolución de 4

Eliminamos la 2 de la escala y resolvemos 4 – 2# – 3

Musical notation for Resolution of 4. The top staff shows a treble clef. The melody consists of three groups of three notes, each marked with a '3' and a bracket. The notes are: 1. D4 (natural), E4 (natural), F4 (natural); 2. E4 (natural), F4 (natural), G4 (natural); 3. F4 (natural), G4 (natural), A4 (natural). The bottom staff shows a guitar TAB with two systems of strings. The first system has frets 9, 10, and 12. The second system has frets 8, 9, 10, 7, 5, 7, 5, 6, and 7.

Resolución de 4#

Eliminamos la 2 de la escala y resolvemos 3 – 4 – 4# – 5 y seguimos con 2# – 3

The musical notation consists of a single staff with a treble clef. The melody is written in eighth notes, grouped into triplets. The notes are: G#4, A4, B4 (triplet); A4, B4, C#5 (triplet); G#4, A4, B4 (triplet); A4, B4, C#5 (triplet); G#4, A4, B4 (triplet). Below the staff is a guitar fretboard diagram with two systems of strings. The first system shows frets 9, 10, 11, 12, 8, 9. The second system shows frets 10, 7, 9, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7.

Resolución de 7b

A parte de en el Blues también se emplea sobre acordes Maj7, no eliminamos ninguna nota y resolvemos 7b – 5 o 7b – 6 – 5

The musical notation consists of a single staff with a treble clef. The melody is written in eighth notes, grouped into triplets. The notes are: G#4, A4, B4 (triplet); G#4, A4, B4 (triplet); G#4, A4, B4 (triplet); G#4, A4, B4 (triplet); G#4, A4, B4 (triplet). Below the staff is a guitar fretboard diagram with two systems of strings. The first system shows frets 5, 7, 8. The second system shows frets 7, 5, 7, 5, 6, 7, 5, 4, 7, 4, 5.

Pentatonismo modal

Habitualmente la escala pentatónica mayor se asocia a un modo jónico y la escala pentatónica menor a un modo eólico, pero podríamos asociar una pentatónica menor a cada uno de los modos menores: Eólico, Dórico y Frigio (la tónica, tercera menor y quinta están presente en todas las escalas). Igualmente la escala pentatónica mayor puede sustituir a cada uno de los modos mayores: Jónico, Lidio y Mixolidio, podemos aplicar este concepto desde una perspectiva *tonal*, es decir sustituir la pentatónica por el modo en el que se encuentra el tema de la canción o de un forma *modal*, es decir sustituyendo cada acorde de la progresión por su pentatónica mayor o menor correspondiente.

En una progresión de acordes dentro de una armadura de Do, por ejemplo: Domaj7, Famaj7 y Sol7 habitualmente tocaremos la escala pentatónica mayor de Do y cada una de

sus extensiones a lo largo del diapasón. Sin embargo sobre Famaj7 podemos tocar una escala pentatónica mayor de Fa y sobre Sol7 una escala pentatónica mayor de Sol, en lugar a la correspondiente al centro tonal, esto multiplica por tres las posibilidades a la hora de tocar escalas pentatónicas en dicha progresión. Esta perspectiva es muy jazzera pero músicos como Jimi Hendrix o Stevie Ray Vaughan usaban mucho este concepto en sus canciones, por ejemplo en *Little Wing* que se encuentra en la tonalidad de Mib menor (Mib eólico, armadura de Sol) al llegar al acorde de Lab menor Hendrix tocaba la pentatónica menor de Lab y sobre Sib menor la pentatónica menor de Sib.

Escala pentatónica lidia

La escala pentatónica lidia es una escala pentatónica que se origina un tono por encima del acorde / escala Lidia. Por ejemplo en un Famaj7 (Fa dentro de una armadura de Do) podemos aplicar una pentatónica mayor de Sol. Veamos una comparación entre ambas escalas.

Fa Lidio

1 - 2 - 3 - 4# - 5 - 6 - 7 - 8

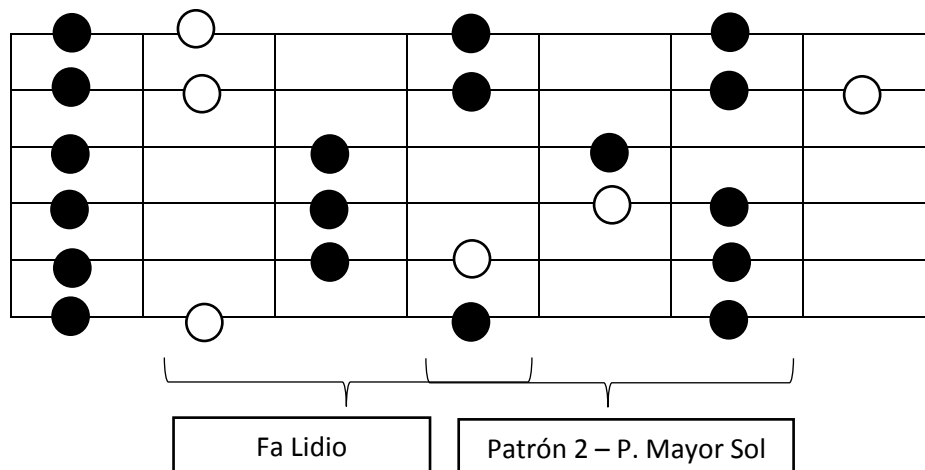
Fa - Sol - La - Si - Do - Re - Mi - Fa

Pentatónica mayor de Sol

Sol - La - Si - Re - Mi

Los intervalos que tienen en común respecto a una escala Lidia son su 2, 3, 4#, 5 y 7 (Los mismos que un Fa Lidio salvo por la 1 y 6).

Superposición de la escala pentatónica mayor de Sol sobre Fa Lidio.

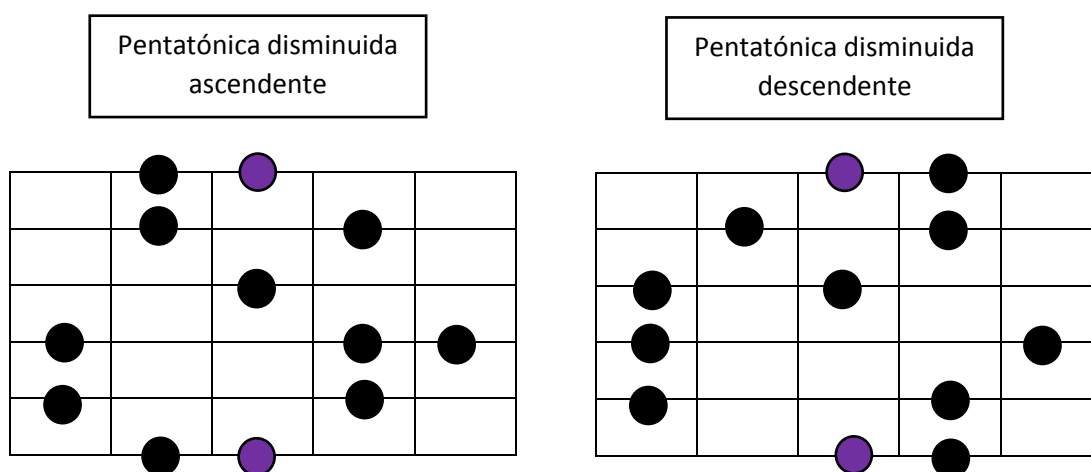
Escala pentatónica disminuida

La escala pentatónica disminuida sigue la misma idea que un arpeggio disminuido pero desde el pentatonismo (véase la teoría de los acordes, arpeggios y escalas disminuidas).

La tónica de una escala pentatónica disminuida ● se establecerá en la tónica de un acorde disminuido originándose dos escalas diferentes, ascendente o descendente. Es decir, en un modo eólico de La, sobre su segundo grado Si disminuido podremos aplicar esta escala, lo que ocurre es que en un tema pueden darse diversos acordes disminuidos y la temática sobre ello es lo suficientemente compleja así que la escribiré un próximo capítulo sobre ello.

Ascendente: 1, 3b, 5b, 6b, 7

Descendente: 1, 2b, 3b, 5b y 5#

Ander Bilbao Escasain, responsable de Mupsic, formación y desarrollo musical

