

Recuerdo que una vez escuchando a un productor musical que contaba de su experiencia, de los éxitos de las canciones y como lidiaba con los músicos dijo algo muy interesante “Yo se cuando una canción va a ser un éxito. Si al ratito de escuchar el demo la estoy tarareando se que va a funcionar”.

Sin dudas ese productor tenia razón, las canciones trascienden cuando son recordadas. Alguno podría objetar diciendo que eso solo sucede con las canciones “comerciales” pero sin dudas estaría equivocado. ¿Quién no ha tarareado el Barbero de Sevilla alguna vez?. ¿Y quien no ha cantado el “Cumpleaños Feliz”? Melodía escrita un siglo atrás que hoy cantamos como el feliz cumpleaños.

Es muy tonto pensar que una canción es comercial si la tarareamos en la ducha o en la calle. Pensar que la canción es comercial porque es pegadiza es estar totalmente equivocado no solo en la música sino en la vida, lo que las hace comerciales es el fin, el objetivo y el uso que se va a hacer de la canción.

Volviendo al tema de las canciones exitosas o de las canciones que funcionan, simplemente el éxito reside en que la canción sea recordada, tarareada o silbada. Cuando la canción funciona sucede eso, cuando no funciona simplemente es olvidada y es una mas del montón.

Hay dos razones por la cual una canción no cae en el olvido: Melodía y Significación.

La melodía

Técnicamente la melodía es el arreglo significativo y coherente de una serie de notas, es decir en una o más frases musicales y normalmente se repite de varias maneras a lo largo de una canción o pieza musical.

En el sentido teórico amplio la melodía es una sucesión de sonidos aislados y forma una de las dos divisiones del arte musical, el otro es la armonía que es la ciencia de los acordes y el arte de encadenarlos unos con otros.

La melodía vocal precedió a la melodía instrumental, del cual en principio fueron gritos y exclamaciones para luego convertirse en entonaciones. En la Grecia antigua, el arte de componer los cantos consistía en la melopea, del cual nació la melodía. En el sentido primitivo la melopea consistía en la declamación armoniosa de una frase del discurso o de los versos de la tragedia.

En otro sentido la melodía es sinónimo de canto, aire, motivo o tema. Es decir la melodía es a la música lo que la oración es a la comunicación.

Un bueno ejemplo es la melodía del [“Cumpleaños Feliz”](#) que fue pensada por dos maestras en 1893 como canción para dar los buenos días en su clase y termino siendo una de las canciones más cantadas por todo el mundo y unas de las primeras canciones que aprenden los niños.

Cuando una canción funciona es porque la melodía funciona.

Vale recordar la famosa canción [“Korobeiniki”](#) una canción folklórica rusa basada en un poema del mismo nombre escrito en 1861 un siglo más tarde la canción se hizo mundialmente conocida gracias al videojuego “Tetris”. Y no podemos olvidarnos de esa fantástica [melodía de la película el padrino](#) de la cual otros artistas como [Slash](#) no pudieron resistirse a tocar.

El Riff

En el caso de la música rock se utilizan principalmente los riff, David Brackett definió a los riffs como “Frases melódicas cortas”, es decir que es el mismo concepto que una melodía pero ejecutada por una guitarra, el cual muchas veces se le agrega letra y es cantado como para expresar lo que la guitarra dice. Otras veces se lo usa como para hacer un quiebre en la canción o para marcar los estribillos o estrofas o simplemente se usa como acompañamiento.

Por su parte, Richard Middleton definió los riffs como “Un ritmo corto, una melodía o unas figuras armónicas que se repiten hasta formar una estructura de trabajo”. Rikky Rooksby establece que: “Un riff es una frase musical memorable, corta y repetitiva. Frecuentemente centrada en la parte

baja de la guitarra lo que focaliza mucho mas la energía y la excitación de las canciones de rock”

El riff prima en el rock ejemplo de ello son Led Zeppelin o AC/DC. [Aquí](#) podemos encontrar una lista interesante de riffs. En el rock se suele considerar en general que una banda es “más rockera” por la potencia de sus riff pero vale remarcar que el riff cumple la misma función que la melodía.

Algunos explican que la palabra riff es una abreviación de figura rítmica (“rhythmic figure”) o refrán (“refrain”) entendido como melodía pero la verdad es que el termino etimológico no se sabe con certeza.

Una diferencia que vale mencionar es que **Licks** son frases musicales, partes de una melodía o de un solo improvisado. **Los Riffs** son frases melódicas cortas que son frecuentemente repetidas en un solo o como acompañamiento. Uno de los mas conocidos riffs es sin dudas el de la canción “[Smoke on the Water](#)” de Deep Purple’s.

EstrIBILLOS – Melodía

Tradicionalmente el estribillo es un recurso poético consistente en un pequeño grupo de versos que se repiten. En la canción actual se entiende como a una estrofa que se repite varias veces en una composición.

En otras palabras el estribillo es en la letra lo que la melodía en la música. A veces la melodía sale del estribillo y otras tantas sucede al revés. En general el estribillo memorable es simple y contiene mucha fuerza como por ejemplo en las canciones de los Beatles.

Muchas canciones abusan de este recurso, y toda la canción termina girando en torno al estribillo, un buen ejemplo es la “[Macarena](#)” de [Los del Rio](#).

Ganchos

Es otro recurso que suele hacer que las canciones sean recordadas. Consiste en utilizar frases comunes, es decir frases que se pronuncian todos los días en la vida cotidiana pero con cierto ritmo propio. Estas se suelen usar en el estribillo o al comienzo de los versos.

Un excelente ejemplo son las canciones “[Vos sabes](#)” de [Vicéntico](#) o [¿Que tal? De Divididos](#). Ambas frases son usadas comúnmente en la Argentina. Y vale mencionar que las canciones rock en ingles utilizan el famoso “Yeah” que termino invadiendo practicamente todo el rock incluso no solo el ingles.

Otro recursos, principalmente usado en las canciones infantiles es usar sonidos de animales o cotidianos, como del perro, del gato, la vaca o el sonido de un tren, etc.

Un buen ejemplo es “Banana Phone” de Raffi. Estos recursos no solo se utilizan en las canciones infantiles, sucede que muchas de estas canciones terminan siendo consideradas simpáticas por jugar con los sonidos como por ejemplo: Woody Guthrie – Car Song.

Por supuesto estos recursos no remplazan a la melodía sino que son un recurso que sirve para decorar la canción.

En conclusión, hay una melodía que proceden de la música, la letra o de una unión de ambas, que hace que esa canción sea única, que sea recordada y tarareada.

Significación (o Armonía)

El otro elemento que entra en juego, además de la melodía es la significación. Cuando se produce una identificación de la canción con el que la escucha, del cual el que escucha la canción le otorga su propio significado, por ejemplo: le recuerde el viaje, una amor, la boda o lo haga identificarse con cierto grupo social, o simplemente lo identifique con un momento de su vida o un sentimiento es que la canción ha logrado su objetivo.

Y aquí es donde se diferencia al verdadero artista, en poder crear una canción con un sentimiento o un significado que produce que la gente se identifique con el o a el cual la gente le da su propio sentido.

Esto explica en cierta forma porque las canciones “comerciales” o jingles, a pesar de ser chicles

terminan en el olvido rápidamente mientras que otras canciones quizás no tan melosas sigan siendo escuchadas en la intimidad.

El músico participa en la significación con los distintos elementos que componen una canción. A partir de una armonía, de un ritmo y un tono, y por supuesto de una letra, que hacen que la canción tome ciertas características como ser alegre, triste, melancólica, etc. De todos modos el que escucha la canción es quien le otorga significado, el cual varía de acuerdo a cada persona y puede ser completamente distinto al que quiso darle el músico.

Conclusión

Por un lado las canciones son recordadas por su melodías, es decir una serie de sonidos que se repite a lo largo de la canción, la melodía surge de la música, la letra o de una unión de ambas, y que produce hace que esa canción sea única, que sea recordada y tarareada. Y por el otro lado, las canciones son también recordadas por su significación es decir por el valor que el la escucha le otorga y lo que le produce, la significación depende de cada persona y es ajena al músico.

En la melodía es donde el músico pone el mayor de sus esfuerzos para hacer que la canción funcione. Pero por su parte el músico influye en la significación con la letra, el tono y la melodía, haciendo que una canción sea alegre o triste o haciendo que tenga cierto ritmo o posea cierto contenido pero la significación se produce por parte del que la escucha y no por el músico.

El riff es una frase melódica corta que se repite a lo largo de una canción por lo que estos consejos sirven tanto para la creación de riff como para la creación de melodías.

No hay solo una forma de hacer riffs sino que vamos a obtener distintos resultados de acuerdo a como se utilicen los distintos elementos con los que podemos hacer un riff o melodía.

A continuación una guía con consejos para crear riffs, no son reglas a seguir al pie de la letra sino consejos para usar libremente.

Acordes

Algunos recomiendan primero crear una progresión de acordes como base para los riffs, esto es muy útil especialmente si no tenemos por donde empezar, nos permite obtener una armonía y un tono en el cual trabajar.

1) Generalmente se suelen usar acordes basados en la teoría de los 3 acordes: tónica, subdominante y dominante. Uno de los recursos más utilizados tanto con acordes en quintas como con arpeggios, como vimos esta progresión de acordes produce un buen sonido y es usado por la gran mayoría de las canciones populares. Vale remarcar que lo importante es obtener una progresión de acordes o al menos un tono en el cual trabajar. Si ya tenemos una armonía, podemos empezar a partir de nuestra propia progresión de acordes.

2) Usar acordes en quintas: Este recurso es muy frecuente en el [blues](#), y en el rock and roll, por supuesto con una guitarra eléctrica y distorsión los mismos acordes podemos hacer que suene más metaleros si es lo que estamos buscando. Ej: [Green Day – American Idiot](#) o [Deep Purple – Smoke on The Water](#). Vale destacar que los acordes en quinta son excelente para crear riff de acompañamiento.

Frases

Luego que tenemos una base donde trabajar hay distintas formas de continuar lo que por supuesto dará distintos resultados y nuestro riff o melodía sonará de distintas maneras.

3) Se recomienda tocar la progresión de acordes pero esta vez cada nota de cada acorde por separado es decir realizar fraseos basados en las notas de la progresión de acordes con la que trabajamos. Esto sirve para familiarizarnos con las notas que estamos trabajando. Muchas melodías terminan saliendo de aquí.

4) Podemos hacer fraseos basados en las escalas pentatónicas de la tónica, subdominante y

dominante para crear riffs. Este es de los otros de los recursos mas utilizados en rock y consiste en hacer frases en la escala pentatonica centrados en las 3 cuerdas mas graves de la guitarra (E, A, D).

5) Mezclar acordes con frases.

Un buen ejemplo es [Black in black de Ac/Dc](#) o [Led Zeppelin -Whole Lotta Love](#)

6) Utilizar fraseos cortos basados en la escala de la tónica. Estos fraseos sirven para unir las distintas figuras entre si como por ejemplo si trabajamos con arpeggios o acordes. Debemos recordar que podemos crear melodías basándonos en fraseos sobre escalas como por ejemplo la melodía de [“Ode to joy”](#)

Un recurso frecuente es utilizar la misma frase melódica en distintas partes del trastero.

Arpeggios

7) Es recomendable tocar la progresión de acordes a modo de arpeggio. Este recursos también es de los mas utilizados para crear riffs o melodías

Un ejemplo es [All out of love – Air Supply](#)

8) Arpeggios mas frases Donde se juega con un arpeggio más las notas de la escala. Un ejemplo de ello es [“Sweet child of mine”](#) de los Guns and Roses. También se puede pasar por diferentes arpeggios tocando diferentes notas de la escala como en [“Paradise City”](#)

Técnica y Ritmo

9) Consiste en hacer sonar las notas de diferente manera para que las notas no suenen muy simples y las diferentes formas de encadenarlas. Al cambiar el ritmo abrimos una puerta a nuevos riffs. Un detalle es que si el riff se centra en los acordes y arpeggios lo más importante es el ritmo, en otras palabras la forma en que hacemos sonar esas notas juntas. En cambio se focaliza en notas como frases la importancia reside en agregar vibrato, tapping, armónicos, ligado, acentuación, y demás técnicas. Un excelente ejemplo de técnica aplicada a la melodía es la canción de [“Still got the blues” de Gary Moore.](#)

La suma de los elementos

10) Para componer una melodía o un riff tenemos distintos elementos como los acordes, los arpeggios, las escalas, las técnicas y el ritmo, el resultado final depende de que utilicemos y como lo utilicemos. Esto depende de cada músico y la mejor forma es ir probando y tocar diferentes variantes.

La diferencia entre crear un riff para hard rock y una melodía reside en la intensidad con que se toque. Un buen ejemplo de ello es la canción [Numb de Link Park](#) y [versión piano](#). Lo que queda claro es que la melodía es exactamente la misma, lo que difiere es la distorsión, el instrumento y la claridad con la que las notas suenan.

En otras palabras un riff sirve como melodía porque un riff es una melodía

Si buscamos crear riff para acompañar lo más común es usar acordes en quintas basados en la teoría de los tres acordes. Esto es lo más usado en el blues y en el rock. Si buscamos algo más “armónico” o suave lo conveniente es crear una melodía con arpeggios. De todos modos, esto es relativo pues muchas bandas de rock utilizan arpeggios con mucha distorsión para generar el efecto opuesto. Y no debemos olvidar que para unir los distintos acordes o arpeggios siempre queda bien utilizar algún fraseado con alguna técnica como por ejemplo el ligado.

Cuando tenemos una melodía o riff identificable es hemos logrado un buen trabajo y tenemos una melodía que realmente funciona y pueden ser la semilla de un éxito.

La gran tarea de un guitarrista, en especial de rock, es la creación de riffs. Tarea no sencilla, miles de riff ya son de uso popular y son identificado en seguida y hay que reconocerlo que veces se torna difícil crear un riff original.

En este artículo nos adentramos a la creación de riff y analizamos las diferentes posibilidades a la hora de hacer uno.

Técnicamente un riff es una melodía, un motivo musical, una secuencia de notas pero podría decirse que en realidad los riffs son el alma del rock. Sin riff puede haber música pero sin dudas que no sería lo mismo para el rock.

A continuación analizaremos las distintas formas y posibilidades a la hora de hacer un riff.

Riff basados en un acorde

Este tipo de riff se base en un acorde base, con el cual únicamente se crea el riff. El truco consiste en el ritmo y el ambiente lo que logra un efecto único. **En realidad podría decirse que el riff esta basado en el ritmo.** Se pueden lograr muchísimos efectos jugando con el ritmo del rasgado, los silencios y el palm mute (silenciando las cuerdas).

Un buen ejemplo de esto es el clásico [“Faith”](#) de George Michael, vale la pena notar el ritmo.

Otro ejemplo de buen ritmo es la canción de KT Tunstall [“Black horse and a cherry tree”](#).

Otros riffs de este estilo que vale la pena tener cuenta es el de la canción [“You really got me”](#) de The Kinks.

Riff basados en progresiones de acordes

Una de las formas más clásicas de armar riff, consiste en utilizar como base una progresión de acordes. Aquí el truco consiste en la distancia, la armonía, el ritmo y la acentuación y duración de los acordes. La gran mayoría de las bandas de rock utilizan esta clase de riff. El truco consiste en dar con una progresión que sumada a un ritmo propio crean su propio riff.

Ejemplo de esto es el clásico [“Smoke on the water”](#) de Deep Purple:

O [“When i come around”](#) de Green Day:

Un detalle que vale la pena mencionar es que la gran mayoría de los riffs de las canciones de Nirvana estan armados asi.

Riff Basados en escalas

Los riffs basados en escalas, son otro de los recursos mas utilizados consiste seleccionar una serie de notas de una escala y jugar con ella. Es similar a crear una melodía pero en una guitarra eléctrica el resultado es distinto. Lo importante en esta clase de riff es la distancia entre las notas, su repetición y principalmente su forma. Como dice en la primer parte y vale la pena remárcalo, generalmente son un puñado de notas es decir no se toca toda la escala. Un ejemplo de ellos es el riff de [“Beat it”](#) de la canción de Michael Jackson creado por Van Halen.

Riff que combinan acordes y escalas

Esta clase de riff requiere un poco más de talento, oído y digitación, pero el resultado es un poco mas extremo. La suma de los acordes y de notas de una escala crean un riff más trabajado lo que da en resultado un riff más especial y único.

La idea es que los acordes sirvan de base rítmica y entre ellos se agrega algún fraseo o melodía interesante para dar cohesión a los acordes. Suelen utilizarse acordes en quinta o mucha cuerda al aire.

En este fragmento de [Crazy Train](#) de Ozzy Osbourne, Randy Roads utiliza una posición de FA sostenido.

Un excelente ejemplo de esto es AC/DC, la siguiente transcripción es fragmento de [“Black in black”](#), como vemos utiliza acordes los acordes E-D-A al finalizar el compás realiza una frase que une con el siguiente compás.

Riff de poder

Este tipo de riff prima en el metal. Se basan en quintas, posiciones fijas y notas de escala. Generalmente se tocan en corcheas y a un ritmo rápido y muy veloz. Una de las formas más comunes consiste en tocar la quinta al aire o pisando un bajo mientras que se va cambiando de posición de acordes o notas.

El siguiente ejemplo es de Iron Maiden [“Two Minutes To Midnight”](#).

El siguiente ejemplo es del riff de [“Crazy Train”](#) de Ozzy Osbourne .

El fragmento de a continuación pertenece a Van Halen de la canción [“Panama”](#) En este ejemplo a diferencia de los dos anteriores es que pisa la nota Mi de la 5ta cuerda.

Riff basados en arpeggios

Consiste en desmenuzar los acordes y tocar nota por nota de una manera personal. Muchas veces se le agregan notas dentro de la escala pero la mayoría de las veces simplemente se arpeggia el acorde de un modo único. Muchas veces en las primeras cuerdas y otras en las bajas.

En este ejemplo de Van Halen [“Ain't Talkin' 'Bout Love”](#) se puede ver como arpeggia los acordes de Am – F – G.

La suma de todo: Acordes, escala y arpeggios

¿Y que pasa si mezclas todo? Sencillamente, no sos de este mundo, la suma de los tres elementos crea un resultado espectacular. Un buen ejemplo de riff con acordes, notas al aire, escalas y arpeggios es el genio de [Van Halen](#). Si logras jugar con todos los elementos es que has dominado a tu instrumento.

Últimas consideración

Vale agregar unos últimos comentarios. Principalmente que los riffs son cortos, duran dos a cuatro compases de los cuales se le hacen variaciones, generalmente al final del mismo. Una buena idea es exprimir los riffs y generar cuanta variación sea posible para utilizar a lo largo de toda la canción o incluso para utilizar en distintas secciones. Pero la idea principal es que sea algo sencillo, simple de recordar y pegadizo. Se pueden utilizar muchas formas a la hora de hacer un riff por ejemplo ABA – AAB – ABAC – AABABAC- de todas formas lo recomendable es pensar en un riff de guitarra sencillo e ir desarrollando las variaciones.

Una de las preguntas más comunes es si solamente se debe tocar las 3 últimas cuerdas. La respuesta es no, esto depende del riff, el ritmo y de lo que quieras lograr en tu creación.

<http://escribircanciones.com.ar/icomocomponer-musica/109-icomocrear-riffs.html>

www.laguitarra-blog.com