

Dos canciones de Chetes:

mezcla modal, acordes
mayores y la vulnerabilidad
emocional combinados
para crear canciones

Dario Valentino Escobedo
Ortiz, M.M.

Resumen

Luis Gerardo Garza Cisneros, mejor conocido como Chetes, es un cantautor regiomontano nacido en el año de 1979. Sus letras, que a menudo tratan sobre el desamor y la decepción romántica, se encuentran definitivamente en sintonía con los recursos armónicos y melódicos que emplea. La combinación de estos elementos resulta en un estilo de composición cuya estética resulta honesta, viva y efectiva.

Este ensayo analiza dos de sus canciones, y explica la relación entre la letra y la música. También, se analizará a profundidad la armonía de las mismas para establecer patrones entre sus distintas composiciones.

Palabras Clave

CHETES, MÚSICA COMERCIAL, ANÁLISIS MUSICAL, QUERER, Completamente

Abstract

LUIS GERARDO GARZA CISNEROS, BETTER KNOWN AS CHETES, is a songwriter from Monterrey, Mexico born in 1979. His lyrics, which often deal with breakups and romantic deception, are in tune with the harmonic and melodic resources that he employs. The combination of these elements result in a compositional style whose aesthetic is honest, alive, and effective.

This essay analyzes two of his songs, and explains the relationship between the lyrics and the

music. Also, it will examine thoroughly their harmony to establish patterns that seem to be present in these songs.

Keywords

CHETES, COMMERCIAL MUSIC, MUSICAL ANALYSIS, QUERER, Completamente

Introducción

LUIS GERARDO GARZA CISNEROS ES UN CANTAUTOR MEXICANO que ha estado presente en la escena musical nacional desde 1997, cuando junto con su agrupación, Zurdok Movimiento, sacó al mercado su primer álbum titulado Antena. Desde entonces, sus canciones han mostrado un grado de estética artística muy interesante. Y aunque sus canciones compuestas para esta agrupación muestran una sofisticación armónica muy interesante, sus canciones sacadas al aire como solista parecen indicar un nivel de madurez personal y artístico más elevado.

El propósito de este ensayo es analizar dos de sus canciones como solista a través de su armonía, melodía y su letra. Esto se hace con el propósito de entender el *pathos* detrás de cada una de ellas, tomando en cuenta las emociones que la letra busca, y demostrar cómo se encuentra en sintonía su acompañamiento musical. Para ello, se separará estos dos elementos esenciales para poder examinar cada uno de ellos de manera separa-

da, para después establecer conexiones entre las mismas.

Sobre la metodología del análisis

NO EXISTE UN CONSENSO SOBRE CÓMO DEBERÍA SER UN ANÁLISIS musical a una pieza, y en específico, no existe un estándar de análisis de una canción. A veces sólo se analiza la melodía y la armonía, sin tomar en cuenta su forma. Otras veces, se analiza el contexto histórico de la pieza y su compositor para entender el propósito de la obra musical. También, se puede hacer un análisis enfocándose en la letra de la canción desde una perspectiva literaria poética.

Pese a ello, se ha decidido en leer la letra de la canción completa¹ y cualificar el valor poético de la misma para establecer su efectividad retórica. Ahora bien, teniendo en cuenta que estas dos canciones hablan de sentimientos y emociones, se pretende enfocar el *pathos* que las mismas describen o narran. Éste nos indicará cuál es el verdadero objetivo de la obra musical.

Una vez que se haya podido llegar a un término en el paso anterior, sigue el del análisis melódico y armónico para formular nuevas hipótesis. A un nivel emocional y sentimental, se identifican vínculos que resulten evidentes entre la letra y la música, y se responden a las hipótesis establecidas.

También, se hacen pequeños cambios melódicos y armónicos en las composiciones musicales para poder compararlas con las originales, y entonces establecer las posibilidades que el compositor pudo haber tenido y resolver por qué decidió componerlas tal y como hoy las conocemos. Todo esto no es con un fin especulativo, sino para establecer juicios de valor más profundos.

Sobre los ejemplos musicales

Cada ejemplo musical es una transcripción y reducción al piano del fragmento musical que se analiza, y se han transcrito a partir de interpreta-

¹ Para hacer este texto más corto en extensión, se ha omitido incluir las letras de ambas canciones. Sin embargo, en la bibliografía se incluyen datos para poder acceder a ellas de manera electrónica en algún buscador de internet.

ciones en disco de las mismas. Son transcripciones hechas por el autor de este ensayo. Se hacen con el propósito de ejemplificar y mostrar los hallazgos que el investigador ha encontrado. Todos ellos se han impreso bajo el permiso del autor de estas canciones. Todos ofrecen una liga a un sitio web desde donde se pueden reproducir en formato de video. Favor de utilizar la contraseña 'chetes20' sin comillas para poder reproducirlos.

Las canciones

"Completamente"²

ESTA CANCIÓN TRATA CON VARIOS SENTIMIENTOS, SOBRE TODO con aquellos que ocurren cuando un amor no es correspondido. Se trata de ubicar al sujeto en un estado fantástico en donde parece negarse a aceptar que su amor no es correspondido. De entrada, el primer verso³ de la canción explica lo siguiente: "Si te pudiera olvidar y el mundo fuera diferente". La letra sigue explicando que el interés romántico de su contraparte parece estar lejano a las ambiciones del sujeto. Añade en el segundo verso: "en esta historia jamás llegamos al final". La tercera vez que el verso ocurre, la letra vuelve a la misma ilusión: "si miro hacia atrás, de pronto todo se detiene".

El personaje de esta canción parece estar fijado en emociones originados por el desamor, la derrota, la tristeza y la nostalgia por aquellos momentos que parecerían llevar a su amada a corresponder los sentimientos desarrollados por nuestro sujeto. Musicalmente, la letra es reforzada por una armonía que precisamente lleva consigo recursos complejos como los descritos por la canción.

² La canción titulada "Completamente" formó parte del álbum "Blanco Fácil". La fecha de comercialización fue el 30 de marzo del 2006 y fue editado por la compañía EMI Music México S.A. de C.V.

³ Generalmente se le llama verso a la parte estrófica de una canción en donde se utiliza la misma melodía, o una variación sencilla de la misma, por una o varias estrofas del poema de la canción. Es completamente opuesto al coro, que es el estribillo de una canción. Aunque en esta canción el estribillo tiene variaciones en su letra.

ILUSTRACIÓN 1 - Escala 1) Pentacordio en Sol, 2) Sol Lidio, 3) Sol Mayor, 4) Sol Menor - para su reproducción, favor de acceder a <https://vimeo.com/214758317>

1. Pentacordio en Sol
Sol La Si Do Re Sol

2. Escala en el modo de Sol Lidio
Sol La Si Do# Re Mi Fa# Sol

3. Escala en la tonalidad de Sol Mayor
Sol La Si Do Re Mi Fa# Sol

4. Escala en la tonalidad de Sol Menor
Sol La Sib Do Re Mib Fa Sol

ILUSTRACIÓN 2 - primer verso de “Completamente” de Chetes en versión original - impreso bajo permiso del autor - Para su reproducción, favor de acceder a <https://vimeo.com/214758894>

1. Versión original con mezcla modal G A Cm G

Si te pudie ra ol vi - dar y el mun do fue - ra di - fe ren - te, si te pudie ra al canzar.

Verso

DE ENTRADA, LA CANCIÓN EMPIEZA CON UN ACORDE TRIUNFAL. En este caso, Sol Mayor. Pero justo cuando la letra menciona “y el mundo fuera diferente” se muda a un acorde de La Mayor, para posteriormente seguir a un Do Menor. Esta mezcla modal⁴ llama nuestra atención cuando lo escuchamos por primera vez, puesto que nuestros oídos quisieran escuchar una estabilidad tonal. En concreto, quisiéramos que todos los acordes se quedaran en la tonalidad⁵ de Sol Mayor, pero justo en el momento en que escuchamos La Mayor, reaccionamos con interés en esperar qué sigue después. Por último, al escuchar Do Menor, la duda sobre cuál es la tonalidad se vuelve aún más grande. Todo esto sucede porque se utilizan acordes prestados del modo de Sol Lidio, en el caso del acorde de La Mayor, y de la tonalidad de Sol Menor —cuando se utiliza el acorde de Do Menor.

Si prestamos nuestra atención a la melodía, nos damos cuenta de que se utiliza una melodía sencilla basada en la escala de Sol Mayor, pero iden-

tificada en este ensayo como Pentacordio en Sol⁶. El utilizar dicha escala nos lleva a sentirnos cómodos con la sucesión de acordes antes mencionados. Su sonido nos resulta muy familiar. Nuestra familiaridad con la misma nos lleva a recordar momentos nostálgicos, permitiendo que su *pathos* llegue a nuestro corazón. Indudablemente, aún sin haber atravesado por una situación como la cual se narra en esta canción, nos sentimos identificados con el personaje de la canción. Nos hace añorar el enamoramiento, y por consecuencia, la empatía se acciona en nuestra psique.

En la ilustración 1, podemos notar por qué, en términos teórico musicales, la melodía de la voz es efectiva. Utiliza las notas Sol, La, Si, Do y Re, y se identifica en la ilustración como Pentacordio en Sol. Si observamos las notas de las escalas de Sol Lidio, Sol Mayor y Sol Menor, podemos notar que casi todas las notas empleadas por la voz coinciden en cada una de éstas - identificadas todas ellas por notas color naranja. Es decir, el pentacordio sirve de pegamento para unir todas ellas y los acordes utilizados desde ellas. Sin embargo, en el caso de la escala de Sol Menor, existe un conflicto

⁴ El término ‘mezcla modal’ se refiere a cuando se utiliza un centro tonal en una nota específica, pero se utilizan varias escalas a partir de esa misma nota, siendo cada una de ellas diferente y creando una ambigüedad armónica.

⁵ El término ‘tonalidad’ se refiere a una escala de notas de donde todos los acordes siguientes se construyen.

⁶ Un pentacordio es la sucesión de cinco notas en un cierto orden. No habrá de confundirse con la escala pentatónica, la cual es creada por una sucesión estándar de cinco notas.

ILUSTRACIÓN 3 - primer verso de "Completamente" de Chetes en versión tonalidad Sol Mayor —impreso bajo permiso del autor—
Para su reproducción, favor de acceder a <https://vimeo.com/214758204>

2. Versión tonalidad Sol Mayor

Si te pudie ra ol vi - dar y el mundo fue - ra di - fe ren te si te pudie ra al canzar.

ILUSTRACIÓN 4 - primer verso de "Completamente" de Chetes en versión modo Sol Lidio —impreso bajo permiso del autor—
Para su reproducción, favor de acceder a <https://vimeo.com/214758203>

3. Versión modo Sol Lidio

Si te pudie ra ol vi - dar y el mundo fue - ra di - fe ren te si te pudie ra al canzar.

ILUSTRACIÓN 5 - primer verso de "Completamente" de Chetes en versión tonalidad Sol Menor —impreso bajo permiso del autor— Para su reproducción, favor de acceder a <https://vimeo.com/214759065>

4. Versión tonalidad Sol Menor

Si te pudie ra ol vi - dar y el mundo fue - ra di - fe ren te si te pudie ra al canzar.

entre Si y Si \flat , y en el caso de Sol Lidio, existe un conflicto entre Do y Do#. Por ello, el compositor opta por no utilizar ninguna de éstas cuando se escuchan los acordes de La Mayor y Do Menor, permitiendo que la mezcla modal exista sin problema alguno, fluyendo por el resto de la primera estrofa, y repitiéndose casi exactamente tanto la melodía como la armonía en todos los versos de esta canción. Evidencia de todo esto se muestra en la Ilustración 2.

Cuando se analiza una pieza musical, siempre se trata de entender los pasos que llevaron a un compositor a utilizar una progresión armónica⁷. En este caso, podemos notar que resultó ser la combinación perfecta para llevarnos a entender la fantasía dentro de cada verso. Pese a ello, las ilustraciones 3 a la 5 nos muestran cómo se hubiesen escuchado si el compositor hubiese utilizado sólo

una tonalidad, escala o modo, sin requerir ningún acorde prestado.

Por ejemplo, si se hubiese mantenido en la tonalidad de Sol Mayor, en vez de utilizar el acorde de La Mayor, se hubiese tenido que usar La Menor, según se muestra en la ilustración 3. A su vez, el tercer acorde hubiese tenido que ser Do Mayor. El resultado es un sonido correcto, estricto, pero plano y nada imaginativo. No nos provoca empatía. No resulta estar en sintonía con la temática de la canción.

Ahora bien, si se hubiese mantenido en Sol Lidio, según se muestra en la ilustración 4, el segundo acorde hubiese sido La Mayor, pero el tercer acorde hubiese sido un Do# Disminuido. El sonido, aún y cuando la melodía hubiese podido mantenerse sin cambio alguno, no suena apropiado. Este último acorde parece exigirnos ir a otro acorde mas no volver a Sol Mayor. En sí, los acordes disminuidos suenan inestables, inconclusos. En este caso, no es posible sentirnos atraídos por la

⁷ Una progresión armónica es la sucesión de acordes dentro de una frase musical.

ILUSTRACIÓN 6 – Coro de “Completamente” de Chetes —impreso bajo permiso del autor— para su reproducción, favor de acceder a <https://vimeo.com/214758222>

G GM7/F# Em Em7/D A/C# C D Cm

Hey, to-do lo tie - nes comple-ta-men - te. Y te pare - ce to - do ser... muy po - co.

progresión armónica. En vez de ubicarnos en los mismos sentimientos que atraviesa el personaje de nuestra canción, nos aleja del mismo. Tampoco ocurre la empatía en esta versión.

Por su parte, si hubiésemos utilizado la tonalidad de Sol Menor, la melodía hubiese tenido que sufrir un cambio sustancial —véase la ilustración 5. En vez de empezar la canción en la nota Si, empezaríamos en Si \flat , lo cual provocaría un sonido triste, pero no nos ubicaría en un trance nostálgico. También, el utilizar La Disminuido como nuestro segundo acorde nos hundiría aún más en un sentimiento de derrota, y nos dejaría sin esperanza de tiempos mejores. No habría un añorar tiempos mejores; nuestros sentimientos serían irremediablemente negativos. En definitiva, esta versión no estaría de acuerdo con la historia que narra la letra.

Podemos, entonces, llegar a conclusiones preliminares. La progresión armónica, junto con una melodía simple de cinco notas nos transportan al estado emocional que la letra de los versos nos llama a reflexionar.

Coro

La letra del coro parece darnos la queja del personaje de la canción. Comienza el primer coro reclamándole a su amada, diciéndole “hey, todo lo tienes, completamente, y te parece todo ser muy poco”. Como notamos, se nos da una razón del reclamo: la frustración cuando un amor no es correspondido. También nos llama a ser compasivos con este sujeto. Nos sitúa en un momento en el que tal vez nosotros mismos llegamos a vivir. Ya sea porque hemos llegado a experimentar que un sentimiento amistoso aflora a algo más que eso con alguien, o sea porque hay veces en que un ser querido parece sugestionarse a nunca poder entender nuestra perspectiva a circunstancias que

ambos experimentamos. Nos identificamos con el sujeto en esta historia. Deseamos que su amada le abra la puerta, pero al mismo tiempo nos resignamos a que esto tal vez nunca ocurra. Nos llama a concluir que es mejor enfocarnos en la fantasía descrita en los versos.

Ahora bien, en el segundo coro, la letra sufre una pequeña variación: “hey, así como eres, completamente, aunque parezca todo ser muy pronto”. Entonces, sabemos que el reclamo en realidad es una propuesta romántica. Invita a su prospecta a analizar la situación y no trivializar la perspectiva de nuestro personaje. En definitiva, el *pathos* origen de esta canción se vuelve cada vez más complejo.

Por su parte, el estribillo de la canción utiliza una progresión armónica que vuelve a utilizar una mezcla modal. Sólo que, en este caso, se permite utilizar muchos más acordes para establecer la tonalidad de Sol Mayor como nuestra base antes de tomar acordes prestados.

Si observamos en la ilustración 6, tenemos dos compases con un bajo moviéndose descendientemente —identificadas sus notas en color rojo— desde la nota Sol hasta la nota D. Este movimiento en el bajo nos ubica ineludiblemente en la tonalidad de Sol Mayor. Nos ubica a sentirnos estables, y según vemos en la letra, nos aparta de la fantasía descrita en el primer verso. En otras palabras, es esta permanencia la que permite al personaje de esta canción expresar sus sentimientos de manera más cuerda, más objetiva. Mas, al hacer este movimiento descendente, nuestro oído espera que la siguiente nota en el bajo se mueva a un Do, tal vez incluso expectantes de un Do Mayor. Sin embargo, no se llega a ese Do Mayor sin antes utilizar otra vez el acorde prestado de Sol Lidio, La Ma-

yor, sólo que ahora se utiliza en primera inversión⁸, identificado en la ilustración en color naranja.

En sí, este acorde parece recordarnos la temática que se trata en los versos. También se puede entender que el personaje está dispuesto a conceder lo que se necesite para obtener el amor de su pretendida, simbolizado todo esto por el acorde de Do Mayor, creando la expectación del mismo. No obstante, requiere que se le escuchen sus argumentos, simbolizados los mismos por el acorde de La Mayor en primera inversión. Pide a su amada que lo escuche y que sepa ella cuantas veces le ha dado vueltas a lo mismo.

También se puede notar que justo antes de regresar a algún verso, siempre se incluye el acorde de Do Menor, tal y como se observa en la misma ilustración 2 al final de la frase musical. Este acorde sirve para devolvernos a las emociones e ideas que son contenidas en los versos. Nos recuerda que volvemos a nuestra fantasía. Sin embargo, al final de la canción, cuando este coro se vuelve reiterante y ya no vuelve a ningún verso, no se incluye el acorde de Do Menor, sino que vuelve a la misma progresión armónica directamente desde Re Mayor.

Puente⁹

ESTA SECCIÓN DE LA CANCIÓN SIRVE PARA NARRAR UNA CONVERSACIÓN INTERNA ENTRE NUESTRO PERSONAJE Y SU YO INTERIOR. Trata de calmar sus ansias y se dice a sí mismo: "si la suerte está contigo, sólo tienes que esperar que todo va a ponerse en su lugar". Si notamos, describe la lucha interna que tiene nuestro sujeto contra su conciencia. Admite que tal vez es apresurado esperar algo de su pretendida, sea una respuesta negativa o positiva. Se recomienda a sí mismo a esperar para conseguir un resultado favorable. Forzar una respuesta en ese justo mo-

⁸ Un acorde en inversión ocurre cuando su nota más baja no es la fundamental, es decir, no es la nota que nos da el nombre del acorde. Un acorde en primera inversión de La Mayor tiene por nota más baja Do#, no La, tal y como ocurre con un acorde en estado fundamental.

⁹ El 'puente' de una canción es una sección corta que tiene el propósito de alejarnos de lo que hemos escuchado antes en el verso y en el coro. Sin embargo, otro propósito que tiene es el de llevarnos hasta el coro.

mento no parece ser lo más indicado. Podría hablar a su amada y alejarla aún más.

Musicalmente, la progresión armónica se vuelve extremadamente estable si la comparamos con lo que ha estado ocurriendo en las otras secciones de la canción. Casi todos los acordes caben dentro de la tonalidad de Sol Mayor, sin ninguna mezcla modal; por lo menos, no por cinco compases completos. Permite que el sujeto se calme a sí mismo mediante una autorreflexión breve pero asertiva. Esa conversación podría entenderse como un momento un poco más solemne, por ello la progresión es un poco más sencilla, sin acordes prestados.

Hay que aclarar que sí ocurre un acorde de La Mayor, pero se escucha más bien como una dominante secundaria¹⁰ más que acorde prestado de Sol Lidio. Como dominante secundaria, teóricamente, esperaríamos que le siguiera un Re Mayor, lo cual sí ocurre, pero sólo antecediendo un Do Mayor, sin afectar el alivio de llegar a Re Mayor.

"Querer"¹¹

ESTA CANCIÓN EXPLICA EL PROCESO LÓGICO EMOCIONAL QUE podemos llegar a tener cuando nos sentimos listos para decirle a alguien que lo o la queremos; esto es, de manera romántica. Expresa las circunstancias que se dan para que alguien acepte querer a alguien, sintiéndose cómodo con dicho ejercicio. En su segundo verso explica: "Es entregarlo todo sin temer. Puede ser tan peligroso; algo que te puede enloquecer". Añade en un verso posterior: "Y todo esto es cuestión de fe". Si notamos, nuestro sujeto explica que no es fácil explicar su sentimiento; no le es fácil confesar el querer a alguien. Probablemente, esa vulnerabilidad emocional lo ubica como una persona incomprendida.

¹⁰ Una dominante secundaria es un recurso armónico en donde se trata de darle importancia a un acorde o nota subsiguiente a él, creando una pequeña tensión o expectación, y aliviada justo en el momento siguiente. El momento en que ocurre es conocido como 'desvío tonal'.

¹¹ La canción titulada "Querer" formó parte del álbum "Efecto Dominó". La fecha de comercialización fue el 3 de mayo del 2008 y fue editado por la compañía EMI Music México S.A. de C.V.

ILUSTRACIÓN 7 - Verso de "Querer" de Chetes —impreso bajo permiso del autor— para su reproducción, favor de acceder a <https://vimeo.com/214759230>

Chords: D, DM7/C#, Bm Bm7/A, Em, Asus4, A7

Lyrics: Que-rer es-con - denar - se sin sa-ber. A - rriesgarlo to do, al - go que no pue-des com-pren-der...

ILUSTRACIÓN 8 - Versión modificada del verso de "Querer" de Chetes —impreso bajo permiso del autor— para su reproducción, favor de acceder a <https://vimeo.com/214758249>

Chords: D, DM7/C#, Bm Bm7/A, G, Asus4, A7

Lyrics: Que-rer es-con - denar - se sin sa-ber. A - rriesgarlo to do, al - go que no pue-des com-pren-der...

ILUSTRACIÓN 9 - Comparación entre el verso de "Querer" y el Coro de "Completamente", ambas de Chetes —impreso bajo permiso del autor— para su reproducción, favor de acceder a <https://vimeo.com/214758247>

a) Verso de "Querer"

b) Coro de "Completamente"

Verso

LA LETRA DE LA CANCIÓN COMIENZA DÁNDONOS UNA DEFINICIÓN preliminar sobre qué significa querer a su parecer: "Querer es condenarse sin saber. Arriesgarlo todo". Ahora bien, la música corresponde emocionalmente a esta letra. Por ejemplo, si observamos en la ilustración 7, la melodía vocal —identificada por las notas en color rojo— se mueve ascendentemente en la escala de Re Mayor, desde Do# hasta Re, haciendo un recorrido de poco más que una octava¹². A su vez, el bajo —identificado por las notas en color naranja— hace una escala descendente, desde Re hasta La. El movimiento contrario entre la voz y el bajo nos expresa la idea de una apertura emocional. Es decir, es un símbolo que nos hace saber que es sincero y honesto; su

corazón resguardado por sus inseguridades se encuentra a punto de ser franco.

Por otra parte, el movimiento descendente del bajo invita a nuestros oídos a esperar la nota Sol, pero no llega ahí, sino que sigue al acorde de Mi Menor justo cuando expresa "Arriesgarlo todo". Esto nos revela que el personaje de la canción está dispuesto a expresar dicho sentimiento sin importarle las repercusiones en la relación que lleva con su querida —de la cual no sabemos si es su pareja o no. Sólo nos hace saber del enorme riesgo que siente al hacerlo, pero que, a pesar de ello, desea hablarlo. También, el hecho de que el acorde de Mi Menor suene bien dentro de esta progresión armónica podría ser un símbolo de que espera ser exitoso al tomar el riesgo de enunciar dicho sentimiento.

La ilustración 8 nos muestra cómo sonaría si el compositor hubiese seguido una línea descendente en el bajo desde Re hasta Sol. En tal caso, el acorde que tuviese esta progresión sería Sol

¹² La expresión 'octava' significa que atraviesa más de ocho notas desde su origen. Por cierto, cuando se miden intervalos en la música, nuestro origen es el 1, no el 0.

Mayor —identificado en color rojo—, en vez de Mi Menor. A su vez, la melodía también habría de sufrir cambios justo cuando expresa “Arriesgarlo todo”. Si escuchamos, la música no estaría empatada a lo que se expresa en la letra. El utilizar el acorde de Sol Mayor, no habría riesgo alguno, lo cual conllevaría que no tomásemos en serio lo que el personaje de la canción expresa. No le creeríamos nada; no sonaría honesto ni sincero.

Asimismo, la música en este verso nos da pistas claras detrás de la metodología creativa que lleva a cabo el compositor. Por ejemplo, si comparamos los acordes de los primeros dos compases de este verso con los primeros dos compases del coro de “Completamente”, notaremos que utiliza el mismo recurso: una línea descendente en el bajo, utilizando dos acordes con la misma función en cada tonalidad correspondiente —la ilustración 9 pone a ambas ocasiones transportadas a la tonalidad de Do Mayor para su comparación, sin incluir la letra para evitar una distracción. Incluso si nos fijamos en el *pathos* detrás del coro de “Completamente” y el verso de esta canción, notamos que son muy similares. Ambos momentos expresan de manera honesta y sincera sentimientos profundos que el mismo compositor atraviesa en un momento emocional fuerte, casi solemne. Es aquí donde podemos apreciar la estética del cantautor y cómo utiliza diversos recursos para hilar sus ideas en la letra y poder expresarlas efectivamente en la música de sus diferentes canciones.

Coro

EL CLÍMAX DE ESTA CANCIÓN SIGUE DENTRO DEL MISMO SENTIR. Por ejemplo, sigue definiendo lo que es querer a alguien: “Querer es no poderse contener”. En la segunda frase del primer coro añade: “es como tú lo quieras ver” y “lo que sientes de verdad”. Podemos entender que el personaje de esta canción explica que valora su propio concepto. No necesita a nadie que le diga qué es querer a alguien. Llega a la conclusión que su autodeterminación emocional es importante; nadie puede hablar por él de lo que él siente.

Durante el coro, el compositor opta por ir a la tonalidad relativa¹³: Si Menor. El componer secciones musicales en tonalidades relativas hacen que ambas se complementen de mejor manera. En este caso, ambas secciones y sus respectivas tonalidades nos muestran caracteres un tanto similares, pero suficientemente contrastantes para poder comparar argumentos expuestos en ellas.

Aun así, la progresión muestra un elemento muy interesante por analizar. Por ejemplo, si observamos en la ilustración 10, esta progresión muestra su solidez a través de tres acordes bien cimentados en la tonalidad: Si Menor, Mi Menor y La Mayor. Después, el bajo se altera para crear un acorde de La# Disminuido con séptima disminuida. Este acorde tiene una enorme tendencia a querer llevarnos a Si Menor, o al menos a un acorde que tenga Si como bajo, lo cual no ocurre. Al contrario, se evita tal cadencia¹⁴ por medio de seguir a un acorde de Sol Mayor. Ahora bien, Sol Mayor sí contiene entre sus notas la nota Si. Sin embargo, la tensión que se crea con el acorde anterior a este no parecer sonar resuelta cuando se escucha Sol Mayor debido a que se espera la nota Si en su bajo, y como se observa, el bajo se mueve a Sol.

Esta inconclusión pudiese describir un sentimiento de inseguridad al expresar algo y dudar que nuestro interlocutor entienda lo que le estamos diciendo. Es decir, al evitar ir de La# Disminuido con séptima a Si Menor, y entonces seguir a otra serie de acordes para concluir la frase musical, el compositor nos muestra que quiere asegurarse de expresar sus emociones de manera determinante y con firmeza. Por eso crea una pequeña pausa y luego sigue con lo suyo. En otras palabras, se pueden entender que se dice algo e inmediatamente vuelve a expresar lo mismo.

Por su parte, los acordes que siguen hacia el fin de la frase musical, La Mayor y Re Mayor, tienen una fuerza mucho mayor en la tonalidad original de Re Mayor que en la actual de Si Menor. Sin embargo, tal vez se utilicen para mostrarnos

¹³ Cada tonalidad mayor tiene una tonalidad menor con la cual comparte las mismas notas. A ésta se le llama tonalidad relativa'. En este caso, la tonalidad de Re Mayor es relativa de la de Si Menor.

¹⁴ Una cadencia marca el final de una frase musical. Es decir, se escucha que dicha frase llega a su conclusión.

ILUSTRACIÓN 10 - Coro de "Querer" de Chetes —impreso bajo permiso del autor— para su reproducción, favor de acceder a <https://vimeo.com/214758251>

Bm Em A A#dim7 G A D F#

Que-rer, es no po-derse con-te-ner, ce-rrar los o-jos y correr has-ta que no que-de na-da

ILUSTRACIÓN 11 - Versión modificada 1 del coro de "Querer" de Chetes —impreso bajo permiso del autor— para su reproducción, favor de acceder a <https://vimeo.com/214758263>

Bm Em A A#dim7 G A D F#

Que-rer, es no po-derse con-te-ner, ce-rrar los o-jos y correr has-ta que no que-de na-da

ILUSTRACIÓN 12 - Versión modificada 2 del coro de "Querer" de Chetes —impreso bajo permiso del autor— para escuchar este ejemplo musical, favor de acceder a <https://vimeo.com/214758257>

Bm Em A F#7 G A D F#

Que-rer, es no po-derse con-te-ner, ce-rrar los o-jos y correr has-ta que no que-de na-da

la correlación musical que existe entre el coro y el verso, dándonos a entender que los *pathea* detrás de cada una de estas secciones gozan de interconectividad.

En la ilustración 11, se muestra una versión modificada del coro de esta canción. En esta versión, el acorde de La# Disminuido con 7ma resuelve hacia Si Menor, tal y como se esperase. Su sonido al escuchar la sucesión de esos dos acordes es concluyente, y permite que la tensión que crea el acorde disminuido sea resuelta en el acorde que le sigue. Sin embargo, al no tener una sucesión de los acordes Sol Mayor, La Mayor y luego Re Mayor, no se provee el suspenso que el coro en su forma original sí tiene. Tampoco crea una conexión estrecha entre las tonalidades de Si Menor y Re Mayor, lo cual no ofrece la interconectividad emocional y musical entre las mismas. Tampoco nos da ese elemento de vulnerabilidad emocional a la cual el sujeto de la canción parece ubicarse. No es redundante en sus afirmaciones, tal y como parece que la versión original sí expresa.

En la ilustración 12 se contempla otra posibilidad. Por ejemplo, si quisiéramos dejar intacto los últimos acordes de esta progresión, entonces podríamos utilizar el acorde de F# Mayor con séptima menor seguido del acorde de Sol Mayor —identificados en color naranja. En tal caso, se escucharía una sucesión típica en la tonalidad de Si Menor: la cadencia rota¹⁵. Esto hubiese podido cimentar la tonalidad aún mejor dentro de nuestra progresión. Sonaría adecuadamente y nos permitiría tener dos frases musicales dentro de una sola y nos proveería de la redundancia que la versión original ofrece. Sería una buena alternativa esta versión.

Cuando un analista musical se encuentra con que el compositor pudo haber tenido varias opciones a decidir, como ocurre en este caso, siempre es bueno analizar a profundidad y de manera casi

¹⁵ La cadencia 'rota' es un estándar en la música, en la cual el quinto acorde de una tonalidad o escala es seguido por el sexto acorde. En este caso, F#7 y G (F# Mayor con séptima menor y Sol Mayor) serían el quinto y sexto acordes de la tonalidad de Si Menor.

ILUSTRACIÓN 13 - Comparación entre la versión original y la versión modificada del coro de “Querer” de Chetes —impreso bajo permiso del autor— para escuchar este fragmento, favor de acceder a <https://vimeo.com/214759770>

microscópica las opciones a evaluar. De esa manera, uno puede reformular sus hipótesis, y entonces, resolver si cada opción es realmente viable o no.

En la ilustración 13 se compara el sonido de los dos acordes más importantes en el coro de esta canción. Por ejemplo, notamos la efectividad armónica de ambos en combinación con su melodía. Sin embargo, notamos que en el caso de la versión original ambos acordes tienen a la nota Sol como una nota común - mostrada en color morado y con una ligadura del mismo color. Esta nota no es común entre ambos acordes en la versión modificada. La ventaja armónica que tiene el primer caso es que la nota común sirve de ancla en la cual las demás notas se mueven hacia otras con mayor seguridad y firmeza. Permiten que la extrañeza que ocurre al usar ambos acordes en sucesión, sin afectar la expresión lírica y poética que esta sección requiere. Nos podemos situar mejor involucrados con la postura del sujeto de la canción. Por ello, se puede llegar a la conclusión de que sólo la versión original nos sirve para los propósitos y objetivos que la canción parece tener.

Conclusión

EL ANÁLISIS MUSICAL DE AMBAS CANCIONES NOS LLEVA A VARIAS conclusiones. Podemos decir que la intención emocional, el *pathos*, de cada una de ellas muestra paralelos con la música utilizada. Podemos ver que, en algunos fragmentos, el movimiento melódico sirve para describir lo que la letra enuncia al mismo tiempo, o para describir una emoción o sentimiento que la canción trata de evocar en el escucha.

Armónicamente, se utilizan acordes sencillos por casi todas ellas, dándonos la oportunidad de apreciar mejor cuando algún acorde más comple-

jo entra en acción. A su vez, la utilización de acordes prestados y dominantes secundarias nos dan la oportunidad de escuchar piezas musicales en donde las habilidades del compositor nos muestran una estética propia de un artista. Nos dan la oportunidad de establecer nuestras propias hipótesis y plantear respuestas a las mismas.

Se pueden también establecer patrones de composición que se utilizan entre ambas canciones. Esto nos permite ver la metodología del compositor a un nivel más claro. Nos muestra cómo soluciona la problemática que la letra plantea cuando requiere adaptarse a música, y nos da un panorama más claro del alto nivel artístico que sus composiciones ofrecen.

Bibliografía

- Chetes. (2006). Completamente [Grabado por Chetes]. En *Blanco Fácil* [CD]. Nashville: Ken Coomer. (2006)
- Chetes. (2008). Querer [Grabado por Chetes]. En *Efecto Dominó* [CD]. Nashville: Ken Coomer, Charlie Bronco. (2008)
- Garza Cisneros, L. G. (n.d.). *Completamente*. Recuperado de <http://www.metrolyrics.com/completamente-lyrics-chetes.html>
- Garza Cisneros, L. G. (n.d.). *Completamente*. Recuperado de <http://www.metrolyrics.com/querer-lyrics-chetes.html>

Sobre el autor de este ensayo

DARÍO VALENTINO ESCOBEDO ORTIZ ES PROFESOR INVESTIGADOR adscrito al Departamento de Arte de la UACJ, dentro de los programas de las licenciaturas en Música y Producción Musical. Sus estudios de licenciatura y maestría se llevaron a cabo en composición musical en la Universidad de Texas en El Paso [EE.UU.].

Se encuentra en la segunda fase de su proyecto de investigación *La música popular y comercial como base para composiciones musicales doctas*, en el cual se utilizan análisis musicales como el de este ensayo para reutilizar elementos musicales en composiciones musicales doctas nuevas.

Datos de contacto:

DVESCOBEDO@GMAIL.COM, DARIO.ESCOBEDO@UACJ.MX,
TEL. +52-656-639-8895.