Lenguaje figurado en las canciones

Desde el rey David, pasando por la reforma, la colonización de América y hasta llegar a la actualidad, la música ha sido una gran parte de la civilización. El proceso de crear música ha ido cambiando con el tiempo; hemos desarrollado más palabras, melodías más finas y muchos amplificadores Marshall que ascienden a 11. Sin embargo, la necesidad de expresarnos a través de la música sigue siendo la misma. En este artículo encontrarás métodos que te ayudarán a escribir tu propia canción.

Método 1 de 2: Escuchar a los maestros

1

Desarrolla la melodía si la música es lo que empieza a producirse en tu mente. Lo primero es saber lo que mejor te funciona. Acabas de empezar sin necesidad de crear palabras. Ese inicio te servirá para saber qué funciona mejor para ti. Muchos compositores, como Peter Gabriel, crean la música antes que la letra. Tan solo tararean algunas sílabas para imaginarse cómo la letra se enlazaría con la música.

- Una de las canciones más famosas y con más versiones de la historia se creó de esta manera. El compositor se despertó una mañana con la melodía en la cabeza y tan solo cantó los ingredientes de su desayuno como la letra de la canción mientras la desarrollaba. Cuando ya tenía la música, entonces Paul McCartney escribió la canción "Yesterday".
- Para un ejemplo de esta técnica, escucha la canción de Peter Gabriel "[A Different Drum](#)". A partir del minuto 1:40 la letra es tan solo un tarareo.

2

También puedes escribir "poesía" antes de crear la música. Primero crea la letra y quizás debas trabajar con otro escritor de canciones como compañero para crear la "historia" o el "poema" que esté dirigido para la iglesia, una serie de televisión, una producción teatral o una película. Algunos ejemplos de este tipo de compositores son Richard Rogers, Oscar Hammerstein, Jerry Garcia y Robert Hunter, o Joe Strummer y Mick Jones. Muchas personas consideran que esto es mucho más difícil, porque no es lo mismo escribir poesía que una canción y, si no partes de una base musical, hay muchas cosas que no son fáciles. Sin embargo, cuando la inspiración llega, ¿a quién le importa en verdad si lo hace primero mediante palabras o melodía? Obtén la inspiración y trabaja con base en ella.

- Un compositor se hizo muy conocido trabajando con un escritor de canciones: Elton John, poniendo la música a las letras de Bernie Taupin. ¡Cuando lo haces bien el resultado es bueno!

3

Trabaja en la estructura. La mayoría de las canciones tienen una fórmula definida: la introducción, la transición, seguido por otro verso, el estribillo y la conclusión.

- *La introducción.* Puede ser estrictamente instrumental, una parte del estribillo o algo poco común. Por ejemplo, la canción "Rocky Raccoon" de The Beatles tiene una introducción hablada describiendo la personalidad de la canción y estableciendo el ambiente para escucharla.
- *Los versos.* Esta es la parte más extensa de la mayoría de las canciones, aunque no tiene por qué ser la más importante. Esta es la exposición, la que describe la escena, a la persona o a una emoción. A menudo hay varios versos seguidos con la misma estructura musical, la misma métrica en la rima y en la poesía, pero con diferentes palabras. El segundo verso amplía la visión que expresa el primero y así sucesivamente. La mayoría de las canciones tienen una estructura bien definida para los versos, aunque a veces no entiendas claramente lo que dicen hasta que lees la letra.
- *El estribillo.* Aquí es donde se une todo. Los versos conducen hacia el estribillo y es la parte más reconocida de la canción, la que todos recordarán. Piensa en una canción famosa, como por ejemplo "All you need is love" de The Beatles. ¿Recuerdas la letra de los versos? Puede que sí, pero ¡lo que seguro que recuerdas es el estribillo! De todos modos, aunque el estribillo es una parte importante de una canción, no es obligatorio. Si escuchas "You're Gonna Make Me Lonesome When You Go" de Bob Dylan, tan solo escucharás una frase repetida al final de cada verso y eso es lo más parecido a un estribillo en algunas canciones.
- *La transición.* Esta es la parte que conduce del verso al estribillo; puede cambiar repentinamente el tempo, el volumen o la instrumentación, todo vale. Un buen ejemplo de esto es la canción "Better Together" de Jack Johnson. En esta canción se usa la estructura introducción-verso-verso-pausa-verso-verso-pausa-transición-pausa-conclusión.

Método 2 de 2: Aprende el arte de crear canciones

Deja de pensar en cómo escribir canciones y empieza a escribir canciones. ¿Quieres convertirte en una estrella? Seguramente fantaseas con estar en el escenario y escuchar a

la muchedumbre aclamarte. El único problema es si te pasas la vida imaginándotelo, pero no haces nada para conseguirlo.

- Si quieres escribir una buena canción, tendrás que trabajar en ello. Empieza hoy mismo. Proponte a escribir cierta cantidad de canciones a la semana. Los autores de éxito se proponen escribir al menos mil palabras al día.

2

Escucha *activamente* diferentes tipos de música. Seguro que tienes tu estilo favorito y quizá pienses que los demás son un asco, pero hay muchas personas a las que les gusta, así que será por algo. Averigua la razón.

- Los buenos compositores leen diferentes géneros de libros y también escuchan diferentes tipos de música. Mientras escuchas música, piensa en qué es lo que te gusta de cada canción. ¿Es por la letra? ¿Es la secuencia de acordes porque reflejan bien el sentido de la canción? ¿Te gusta la transición de una parte de la canción a otra?

3

Aprende la teoría. No tienes por qué tener estudios de música para escribir una buena canción, pero debes tener una idea general de cómo se compone la música de una canción. Esto incluye un conocimiento básico de la armonía, la melodía y el ritmo.

- La armonía está relacionada con los arreglos de los acordes y con la calidad armónica que se mezclan con el ritmo y la melodía de la canción. Un principiante debe empezar por conocer las escalas mayores y menores, así como los acordes que pertenecen a cada escala.

4

Aprende los acordes. Por ejemplo, los acordes en la escala de do (C, por su sigla en inglés) son:

- Do, Rem (“m” de menor) Mim, Fa, Sol, Lam y Sidim (“dim” de disminuida) (C, Dm [menor], Em, F, G, Am, and Bdim, por sus siglas en inglés). También se pueden nombrar por su posición dentro de la escala. Por ejemplo, Do sería I (primera), Rem sería II, Fa sería la IV y Sol la V.
- El primer, el cuarto y el quinto acorde de la escala son la base para componer una canción, porque estos tres acordes son los que acompañarán cualquier melodía dentro de esta escala. La mayoría de las canciones “pop” se crean con una estructura de acordes I-IV-V.

- Hay infinitas formas diferentes de estructurar una canción, pero hay una secuencia común que encontrarás en la mayoría de ellas (lee la sección “Consejos”). Conforme escuches canciones, intenta identificar las diferentes partes. Comprueba la letra de las canciones buscándola por Internet o en algún libro. Las partes de la canción normalmente vienen bien diferenciadas.

5

Debes estar preparado en el momento en que venga la inspiración. Desafortunadamente, la inspiración no siempre llega en los momentos más adecuados, así que es importante que recuerdes cada idea nueva para una canción que te venga a la cabeza, sin importar en donde estés.

- Lleva siempre un lápiz y una libreta a donde vayas, o mejor, lleva contigo una grabadora. A veces las melodías son muy difíciles de escribir en papel, a no ser que tengas estudios en la materia.

6

Aprende a escribir la letra. Piensa en algo que te impresionó o que cambió tu vida. ¿Fue alguien especial? ¿Una ruptura amorosa? ¿Una experiencia bonita? Piensa en ello y descríbelo. ¿Cómo te hacía sentir? ¿Te dolió? ¿Pensabas en esa persona todo el tiempo? Empieza hablando de experiencias personales.

- Sería de gran ayuda tener un instrumento musical (como un piano, un teclado o una guitarra) para poder probar un poco la música que le vendría bien. Además, así podrás escribir la letra junto con las notas o los acordes si ya tienes la canción. Intenta grabarla para que otros te digan su opinión. Puedes conectar directamente tu guitarra al micrófono de la computadora mediante un adaptador.
- Así siempre puedes escuchar la música, pues te ayudará. Si haces una versión mejor, grábala de nuevo.

7

Ten en cuenta qué es lo que tienes en realidad. De vez en cuando, si estás muy inspirado, podrás escribir una canción entera. Pero la mayoría de las veces solo podrás imaginar una pequeña parte de una canción, dejándote con la tarea de añadirle más contenido. Debes darte cuenta, o intuir, qué parte de una canción nueva tienes.

- Si es súper pegajosa (como una frase muy original o una parte melódica) y puedes imaginarte repitiéndola varias veces durante la canción, tienes el estribillo o la parte que mejor resume la historia que quieres contar. Ahora tienes que añadirle algunos versos para explicarla con más detalle.
- Si lo que has escrito parece más narrativo o la música que has compuesto es más sutil que llamativa, parece que tienes uno de los versos. Ahora tendrás que escribir el resto de la historia (más versos) y generalmente un estribillo.

8

Escoge la personalidad de la canción. Asegúrate de que tu música coincida con el tipo de historia. Si es triste, entonces necesitarás una melodía que evoque tristeza (haciéndola más lenta o quizá añadiendo algunos acordes menores, por ejemplo), o quizá desees mezclar una letra triste con una música animada para crear una sensación de ambigüedad y tensión.

9

Di algo. Una canción puede sobrevivir con una letra pobre, pero si quieres que la tuya sea buena necesitarás una letra extraordinaria. Esto no quiere decir que tenga que ser seria, pero tampoco debe ser tan solo clichés o frases vacías. Escribe la letra como si estuvieras hablándole a alguien a quien quieres impresionar o a alguien por quien sientes alguna emoción intensa.

10

Haz que tus palabras canten. La letra de las canciones puede despertar emociones y además, debe atraer al oído. Hay diferentes maneras de conseguirlo. Las palabras deben encajar bien en el ritmo que tiene la canción y la manera en que estas palabras suenan también tiene un papel importante. Algunas palabras son más suaves que otras (por ejemplo “brisas silenciosas” suena más suave que “vientos fríos”). Usa la textura y el carácter de las palabras para darle sentido a tus canciones.

- Otra herramienta útil para escribir canciones es un diccionario de rimas. Hay muchas maneras de hacer rimar las frases de una canción para que la letra concuerde. Busca esta y otras herramientas de poesía, e intenta usarlas.

- Puedes hacer rimar el final de cada línea con la otra, o tus rimas pueden ser más esporádicas. También puedes hacer rimar varias palabras incluso dentro de las frases para que llame más la atención (como en las letras de rap).
- También hay otros recursos poéticos que puedes usar, como la aliteración (que consiste en repetir el mismo sonido en varias palabras).
- De todos modos, *¡no te agobies con las rimas!* Puedes hacer una canción buena aunque algunas frases se salgan de las rimas habituales. Hay muchos ejemplos de canciones de éxito que no tienen rimas en absoluto.

11

Consigue el equilibrio entre la repetición y la variedad. Las partes repetidas son las que hacen a la canción pegajosa. Por ejemplo, los estribillos que se repiten se graban en la memoria incluso cuando el resto de una canción no lo hace. Es más fácil que se recuerde tan solo esta parte y es por eso que mucha gente solo sabe algunas frases de cada canción.

- Existen buenas canciones que son tan simples que ni siquiera tienen estribillo y tienen la misma duración de los versos, los mismos esquemas de rimas y las mismas progresiones de acordes, pero a la mayoría de la gente les aburren. La forma más común de añadirle variedad a una canción es introducir una transición a tu canción.
- Una transición es una sección de la canción, a veces puramente instrumental, que tiene una construcción diferente a la de los versos y el estribillo, y está situada normalmente hacia el final de la canción, antes del estribillo final, donde normalmente habría otro verso. La transición puede estar incluso en una escala diferente y usar acordes distintos del resto de la canción, aunque no es obligatorio. Puede ser más rápida o más lenta que la canción misma, o ser completamente diferente del resto de la canción.
- A veces, la transición va seguida de un estribillo reducido, dependiendo de la duración de la transición. A veces, a las transiciones también se les llama “puentes”, que generalmente van entre los versos y el estribillo.

12

¡Haz que tenga gancho! El gancho es esa parte de una canción difícil de encontrar que hace que te llegue a lo más profundo y tengas ganas de escucharla una y otra vez. El gancho generalmente está en los estribillos y normalmente es el título de la canción. Tristemente, no hay una receta para crear una canción “con gancho”, pero lo notarás cuando la canción

que compongas lo tenga. Mejor aún, tus amigos te lo dirán, porque será esa parte de la canción que no podrán sacarse de la cabeza. Aquí tienes algunos ejemplos:

- "Here's my number, call me maybe." Si alguna vez has escuchado esta canción de Carly Rae Jepsen, seguro que se te ha quedado grabada permanentemente.
- "Oppan Gangnam Style". PSY dio la campanada en YouTube y creó una canción con tanto gancho que ha tenido millones de visitas y otras tantas parodias, un buen signo de que la gente se queda enganchada con la canción.
- En la canción de Tommy Tutone llamada "Jenny/8675309", el gancho está en los números 8-6-7-5-3-0-9.
- En la canción de The Beatles "Hey Jude" el gancho quizá está en la parte final, cuando tararean *Naaa, naa naa, nana naa naaaaaaaa, nana naa naaaaaaaa, hey Jude* y lo repiten tantas veces que se queda en tu memoria.
- Los ganchos buenos hacen que la gente recuerde la música con solo oír el nombre de la canción. Muchas personas pueden recordar el riff de "Smoke on the Water" con solo escuchar el título de la canción.

13

Haz que todo encaje bien. Si notas que las diferentes partes de la canción no quedan muy bien juntas, intenta componer transiciones de unas a otras. Si tu canción cambia de tempo (velocidad) entre los versos y el estribillo, trata de cambiar la velocidad gradualmente mientras entras y sales de la sección que no encaja con el resto de la canción. Intenta añadir una sección instrumental intermedia que te lleve de una parte a otra. Es posible que algunas partes no encajen para estar en la misma canción, pero también podría deberse a que empezaste a componer una parte con una métrica diferente o con otro tipo de ritmo.

14

Escucha opiniones. Toca o canta frente a algunas personas y escucha sus opiniones. Probablemente te harás una mejor idea de lo que realmente piensan de tus canciones después de haber compuesto varias. Tus amigos y familiares te dirán que tu primera canción es genial, aunque sea terrible, pero después de que hayan escuchado varias, te dirán cosas como "Me gusta, pero me gustaba más la que escribiste la semana pasada" o "Esta es la mejor que has escrito hasta ahora". De todos modos, debes estar preparado porque siempre hay alguien demasiado crítico al que solo le gustará oír una producción discográfica de una banda en un estudio profesional, algo difícil de conseguir.

15

Una vez que hayas compuesto tu primera canción, ¡no pares! Sigue escribiendo y practicando y verás cómo, poco a poco, desarrollarás tu habilidad. Quizá tengas que escribir muchas canciones antes de encontrar la que de verdad te guste y después de esta, quizá tengas que escribir muchas más para lograr otra buena. ¡Trabaja duro y diviértete!

Referencias

<http://es.wikihow.com/escribir-canciones>

Pendiente de revisión y diseño