

Lección 37 *Power metal*

Mientras las bandas de la nueva ola de *metal* británico triunfan a nivel global, en San Francisco se gesta un nuevo movimiento, el *trash metal*, este se caracteriza por ser más rápido, agresivo y por prescindir de la melodía como elemento principal.

Simultáneamente, en Alemania se crea una escena de *trash* con una excelente recepción por parte de la audiencia y de la crítica; bandas como Destruction, Kreator y Sodom tomaron los elementos del *metal* de San Francisco y lo popularizaron en Europa.

La influencia de estos dos estilos da inicio a un nuevo movimiento: el *power metal*. Para muchos es el resultado de llevar el *metal* de la nueva ola del *metal* británico a las costas Norte América y traerlo de vuelta, es un estilo que conserva muchos elementos europeos y le suma la velocidad y la agresividad del *trash* americano, pero con un alto énfasis en el trabajo melódico.

La influencia del *trash* es muy evidente en los primeros álbumes de Helloween y Blind Guardian, dos de las bandas referentes del *power metal*; posteriormente, su música se hizo más melódica lo que llevó a la consolidación del estilo.

En el año 1985, Helloween lanza su *Walls of Jericho* un trabajo más cercano al *trash metal* y no fue sino hasta sus *Keeper Of The Seven Keys* que definieron el *power metal* como estilo. Esta banda lleva una carrera de más de treinta años.

En el año 1988, Blind Guardian lanza su álbum debut *Battalions of Fear*. A medida que fueron progresando en su carrera musical se fueron adentrando más en el *power metal* donde son reconocidos mundialmente.

Después de abandonar Helloween, Kai Hansen crea Gamma Ray en 1989 y en 1990 lanza su *Heading For Tomorrow* un álbum que tendría una gran repercusión en la popularidad de este estilo durante esta década.

Esta línea de *metal* retomó muchos de los elementos clásicos: uno de ellos fue el uso de temas de fantasía en las letras, siendo algo que Rainbow de la mano de Ronnie James Dio, logró desarrollar muy bien. Por ello, se les considera como los verdaderos precursores del estilo.

El *power metal* ha logrado mantenerse vigente: en Europa y en Latinoamérica sus audiencias son multitudinarias.

Instrumentación

En el *power metal*, el formato tradicional incluye dos guitarras, fieles al estilo europeo ambas pueden tomar el rol de líder o rítmico, según lo pida la pieza musical.

En algunas bandas es posible encontrar teclados, estos pueden funcionar como instrumento líder o funcionar netamente como instrumento de soporte armónico.

Dentro del *power metal* el formato más frecuente es:

Batería
Bajo
Guitarra
Guitarra
Teclado (opcional)
Voz.

La batería en este período es similar a la del *trash metal*: predomina el doble bombo y los *tempos* de ejecución pueden llegar a ser muy altos, por lo cual los instrumentistas suelen tener un nivel de ejecución elevado. Los adornos y ornamentos aparecen ocasionalmente.

Nuevamente, los ritmos son un poco planos y repetitivos, sobre todo a *tempos* altos, pero en esta línea de *metal* es posible encontrar cambios dinámicos, esto hace que la batería sea un poco más rica en su trabajo rítmico.

El bajo dentro de este periodo suele interpretarse limpio, sin efectos. Es posible encontrar instrumentistas tocando tanto con pluma como con dedos. Por otra parte, trabaja más ligado a la guitarra duplicando lo que esta hace una octava mas abajo, tiene una labor mas rítmica que melódica por lo cual su registro puede verse un poco reducido.

En algunos temas dentro del estilo el bajo puede llegar a tomar un rol protagónico, usualmente dentro de las introducciones o incluso puede llegar a realizar solos y trabajos melódicos, característica frecuente en bandas como Helloween.

En este periodo, vuelven a escena los grandes cantantes, las voces son limpias, melódicas, con pocos efectos y por lo general, se mueven en los registros altos.

La construcción melódica va ligada a la armonía y muchas veces busca coros comerciales, melodías fáciles de recordar, por ello muchos de los temas de este estilo se pueden considerar como himnos.

Armonía

El *power metal* es un estilo europeo. Esto significa que tiene un gran contenido armónico, las bases rítmicas tanto para las secciones vocales como instrumentales suelen tener varios acordes y ciclos armónicos extensos.

En los temas con distorsión, predominan los *Power chords* y sus inversiones, además, es posible encontrar diadas como elemento armónico que ser intervalos de tercera o en algunos casos de cuarta, elemento frecuente en los formatos a dos guitarras.

Este estilo funciona generalmente en tonalidad menor y las progresiones de acordes se caracterizan por usar varios elementos, suelen ser complejas y se mueven por diferentes grados de la escala. Algo curioso es que por lo general se usa el séptimo grado de la escala para volver al primero, lo que predomina sobre el uso del quinto grado.

Este es un estilo tonal, aunque con una alta influencia del *trash*, por esta razón se encuentran con frecuencia elementos cromáticos se busca alejarse un poco del sonido de la escala natural.

El tener la melodía como elemento principal hace que los temas sean tonales, se apoya al plano armónico y se hace sencillo encontrar la tonalidad en la mayoría de las obras de este estilo.

En la búsqueda de nuevas sonoridades, es frecuente encontrar cambios de tono en el *power metal*, uno muy usado es subir los temas de tono cuando se está llegando al final, con ello se consigue dar más intensidad a la pieza musical.

Las bases de los solos suelen ser ricas en armonía, esto da mas posibilidades al solista, aunque es posible encontrarlas tanto de tipo armónico como melódico.

Este es un estilo consonante, aunque es factible encontrar pasajes donde se puede hacer disonancia, ello debido al uso de cromatismos o *riff* donde se enfatiza el uso de medios tonos.

Acá se ratifica la gran diferencia entre el *metal* americano y el europeo, este último es más melódico, las armonías son más ricas y se exploran sonoridades con cambios de tono, así como la aplicación de inversiones para conseguir sonoridades diferentes.

Melodía

El *power metal* toma muchos elementos del *trash*, pero le da un rol muy protagónico a la melodía, es lo que los hace diferentes. Usualmente se mueve en tonos menores y es posible encontrar en los solos escalas como la menor armónica y la pentatónica menor.

En las voces, por lo general se trabaja el registro de tenor. Por su parte, a nivel instrumental, las melodías aparecen constantemente en las guitarras y pueden aparecer por todo el registro, si se usa teclado las melodías aparecen en registros medio y agudos.

Cuando las melodías son interpretadas por la voz van ligadas a la armonía, similar a lo sucedido en la nueva ola del *metal* británico en este estilo las melodías son muy trabajadas, por lo que se encuentran tensiones y cromatismos con frecuencia.

Las armonías vocales se hacen presentes, más en unos exponentes que en otros y el recurso de las guitarras gemelas es recurrente en este estilo.

Forma

En este periodo las bandas usan varios elementos estructurales. Es posible encontrar canciones con formas y tiempos comerciales, también lo es encontrar canciones con duraciones muy extensas donde se usan muchas partes instrumentales y la forma no es muy definida.

Esto muestra la influencia de las dos vertientes: las canciones de forma comercial de la nueva ola del *metal* británico y el uso de formas extendidas con partes instrumentales del *trash*.

Dentro del sistema predominan casi de manera exclusiva los *tempos* binarios, en particular el 4/4. Pueden llegar a aparecer secciones en sistemas ternarios, pero no son muy frecuentes.

Los *tempos* son variados y dependiendo del artista pueden oscilar entre los 100 hasta los 180 BPM. Así, en un mismo exponente como Helloween pueden aparecer baladas con *tempos* de 80 BPM y temas rápidos con *tempos* superiores a los 180 BPM.

Dentro del estilo es posible encontrar canciones con formas claramente comerciales y canciones de forma extendida; sin embargo, es recurrente el uso de secciones repetidas por lo cual es fácil identificar versos y coros. Nuevamente la forma varía al añadir diferentes secciones de tipo instrumental.

Una forma común en este periodo es:

Introducción
Verso
Verso
Coro
Introducción (repetición)
Verso
Verso
Coro
Instrumental Solo (o puente)
Coro
Coro.

La guitarra en el power metal

Las distorsiones en este estilo no son muy saturadas, se busca un sonido fuerte pero que permita distinguir los sonidos que se están ejecutando.

Este es un estilo técnicamente exigente por lo cual los guitarristas pueden trabajar una alta gama de técnicas: *legato*, *Tapping*, *picking* alternado y en algunos exponentes comienza a aparecer el *Sweep picking*.

En este periodo se encuentran *riffs* de varios tipos: melódicos, donde la guitarra expone una melodía, la cual puede servir más adelante como base para los versos o los mismos coros, frecuentes en bandas como Helloween.

Otro donde predominan los acordes, *riffs* más de tipo rítmico que sirven para dar una base armónica a los versos o coros, estos usualmente son continuos y requieren una alta velocidad en mano derecha, muy frecuentes en bandas como Stratovarius.

Los *riffs* melódicos creados a partir de acordes aparecen con cierta frecuencia, este es un estilo donde las melodías son muy importantes por lo cual pueden aparecer de muchas formas.

El recurso de las guitarras gemelas es muy frecuente en el *power metal*. A diferencia de lo que sucede en la nueva ola del *metal* británico, acá las figuras pueden contener un mayor número de notas y ser interpretadas a mayor velocidad.

Los solos tienen un rol protagónico dentro de este estilo: se requiere un alto nivel de ejecución y de conocimiento, ya que las bases pueden usar armonías con varios acordes y en muchos casos hacer modulaciones.

Por lo general, son improvisaciones de tipo global, pero se marcan muy bien los cambios de acorde, el lenguaje es amplio: incluye desde escalas menores con sus variaciones hasta modos.

A continuación, se muestran ejemplos de sonoridades comunes en este periodo:

Ejercicio 61

Al usar una batería en doble bombo continuo es frecuente que la guitarra vaya a la par con ella. A diferencia de otros tipos de *metal*, acá se busca que el acompañamiento sea más rico a nivel armónico. Por ello, aun cuando la guitarra va ligada a la batería hace progresiones con varios acordes.

The image displays a musical score for the song "The Sound of Silence" by Simon & Garfunkel. It is presented in a two-staff format, with the top staff for guitar and the bottom staff for vocal melody. The key signature is D major (two sharps) and the time signature is 4/4.

First System (Measures 1-2):

- Guitar:** Measure 1 features a treble clef, key signature of two sharps, and a 4/4 time signature. The notation shows a series of eighth notes: D4, E4, F#4, G4, A4, B4, C5, D5, E5, F#5, G5, A5, B5, C6, D6, E6, F#6, G6, A6, B6, C7, D7, E7, F#7, G7, A7, B7, C8, D8, E8, F#8, G8, A8, B8, C9, D9, E9, F#9, G9, A9, B9, C10, D10, E10, F#10, G10, A10, B10, C11, D11, E11, F#11, G11, A11, B11, C12, D12, E12, F#12, G12, A12, B12, C13, D13, E13, F#13, G13, A13, B13, C14, D14, E14, F#14, G14, A14, B14, C15, D15, E15, F#15, G15, A15, B15, C16, D16, E16, F#16, G16, A16, B16, C17, D17, E17, F#17, G17, A17, B17, C18, D18, E18, F#18, G18, A18, B18, C19, D19, E19, F#19, G19, A19, B19, C20, D20, E20, F#20, G20, A20, B20, C21, D21, E21, F#21, G21, A21, B21, C22, D22, E22, F#22, G22, A22, B22, C23, D23, E23, F#23, G23, A23, B23, C24, D24, E24, F#24, G24, A24, B24, C25, D25, E25, F#25, G25, A25, B25, C26, D26, E26, F#26, G26, A26, B26, C27, D27, E27, F#27, G27, A27, B27, C28, D28, E28, F#28, G28, A28, B28, C29, D29, E29, F#29, G29, A29, B29, C30, D30, E30, F#30, G30, A30, B30, C31, D31, E31, F#31, G31, A31, B31, C32, D32, E32, F#32, G32, A32, B32, C33, D33, E33, F#33, G33, A33, B33, C34, D34, E34, F#34, G34, A34, B34, C35, D35, E35, F#35, G35, A35, B35, C36, D36, E36, F#36, G36, A36, B36, C37, D37, E37, F#37, G37, A37, B37, C38, D38, E38, F#38, G38, A38, B38, C39, D39, E39, F#39, G39, A39, B39, C40, D40, E40, F#40, G40, A40, B40, C41, D41, E41, F#41, G41, A41, B41, C42, D42, E42, F#42, G42, A42, B42, C43, D43, E43, F#43, G43, A43, B43, C44, D44, E44, F#44, G44, A44, B44, C45, D45, E45, F#45, G45, A45, B45, C46, D46, E46, F#46, G46, A46, B46, C47, D47, E47, F#47, G47, A47, B47, C48, D48, E48, F#48, G48, A48, B48, C49, D49, E49, F#49, G49, A49, B49, C50, D50, E50, F#50, G50, A50, B50, C51, D51, E51, F#51, G51, A51, B51, C52, D52, E52, F#52, G52, A52, B52, C53, D53, E53, F#53, G53, A53, B53, C54, D54, E54, F#54, G54, A54, B54, C55, D55, E55, F#55, G55, A55, B55, C56, D56, E56, F#56, G56, A56, B56, C57, D57, E57, F#57, G57, A57, B57, C58, D58, E58, F#58, G58, A58, B58, C59, D59, E59, F#59, G59, A59, B59, C60, D60, E60, F#60, G60, A60, B60, C61, D61, E61, F#61, G61, A61, B61, C62, D62, E62, F#62, G62, A62, B62, C63, D63, E63, F#63, G63, A63, B63, C64, D64, E64, F#64, G64, A64, B64, C65, D65, E65, F#65, G65, A65, B65, C66, D66, E66, F#66, G66, A66, B66, C67, D67, E67, F#67, G67, A67, B67, C68, D68, E68, F#68, G68, A68, B68, C69, D69, E69, F#69, G69, A69, B69, C70, D70, E70, F#70, G70, A70, B70, C71, D71, E71, F#71, G71, A71, B71, C72, D72, E72, F#72, G72, A72, B72, C73, D73, E73, F#73, G73, A73, B73, C74, D74, E74, F#74, G74, A74, B74, C75, D75, E75, F#75, G75, A75, B75, C76, D76, E76, F#76, G76, A76, B76, C77, D77, E77, F#77, G77, A77, B77, C78, D78, E78, F#78, G78, A78, B78, C79, D79, E79, F#79, G79, A79, B79, C80, D80, E80, F#80, G80, A80, B80, C81, D81, E81, F#81, G81, A81, B81, C82, D82, E82, F#82, G82, A82, B82, C83, D83, E83, F#83, G83, A83, B83, C84, D84, E84, F#84, G84, A84, B84, C85, D85, E85, F#85, G85, A85, B85, C86, D86, E86, F#86, G86, A86, B86, C87, D87, E87, F#87, G87, A87, B87, C88, D88, E88, F#88, G88, A88, B88, C89, D89, E89, F#89, G89, A89, B89, C90, D90, E90, F#90, G90, A90, B90, C91, D91, E91, F#91, G91, A91, B91, C92, D92, E92, F#92, G92, A92, B92, C93, D93, E93, F#93, G93, A93, B93, C94, D94, E94, F#94, G94, A94, B94, C95, D95, E95, F#95, G95, A95, B95, C96, D96, E96, F#96, G96, A96, B96, C97, D97, E97, F#97, G97, A97, B97, C98, D98, E98, F#98, G98, A98, B98, C99, D99, E99, F#99, G99, A99, B99, C100, D100, E100, F#100, G100, A100, B100, C101, D101, E101, F#101, G101, A101, B101, C102, D102, E102, F#102, G102, A102, B102, C103, D103, E103, F#103, G103, A103, B103, C104, D104, E104, F#104, G104, A104, B104, C105, D105, E105, F#105, G105, A105, B105, C106, D106, E106, F#106, G106, A106, B106, C107, D107, E107, F#107, G107, A107, B107, C108, D108, E108, F#108, G108, A108, B108, C109, D109, E109, F#109, G109, A109, B109, C110, D110, E110, F#110, G110, A110, B110, C111, D111, E111, F#111, G111, A111, B111, C112, D112, E112, F#112, G112, A112, B112, C113, D113, E113, F#113, G113, A113, B113, C114, D114, E114, F#114, G114, A114, B114, C115, D115, E115, F#115, G115, A115, B115, C116, D116, E116, F#116, G116, A116, B116, C117, D117, E117, F#117, G117, A117, B117, C118, D118, E118, F#118, G118, A118, B118, C119, D119, E119, F#119, G119, A119, B119, C120, D120, E120, F#120, G120, A120, B120, C121, D121, E121, F#121, G121, A121, B121, C122, D122, E122, F#122, G122, A122, B122, C123, D123, E123, F#123, G123, A123, B123, C124, D124, E124, F#124, G124, A124, B124, C125, D125, E125, F#125, G125, A125, B125, C126, D126, E126, F#126, G126, A126, B126, C127, D127, E127, F#127, G127, A127, B127, C128, D128, E128, F#128, G128, A128, B128, C129, D129, E129, F#129, G129, A129, B129, C130, D130, E130, F#130, G130, A130, B130, C131, D131, E131, F#131, G131, A131, B131, C132, D132, E132, F#132, G132, A132, B132,

Ejercicio 62

Bandas como Helloween usan el siguiente recurso: una guitarra ejecuta un plano armónico, en este caso se usará el mismo del ejercicio anterior.

Por su parte, la otra guitarra dibuja la armonía, va tocando las notas de los acordes de manera melódica, con esto se crea una contramelodía la cual funciona como complemento a la melodía principal que esta siendo interpretada por la voz.

Este ejemplo va ligado al anterior, maneja la misma armonía y si el estudiante desea puede usar la pista y tocar la guitarra restante.

The image displays a musical score for the song "The Sound of Silence" by Simon & Garfunkel. It is divided into two systems, each containing a guitar staff and a vocal staff. The guitar staves are written in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a 4/4 time signature. The vocal staves are written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 4/4 time signature. The guitar part begins with a 11-fret barre, followed by a sequence of notes and chords. The vocal part enters in the second measure of the first system. The score is watermarked with "Uppbeat" in the background.

Ejercicio 63

Las guitarras gemelas vuelven a tomar importancia dentro de este estilo, pero a diferencia de lo sucedido en la nueva ola del *metal* británico las figuras son más rápidas, menos melódicas y más exigentes técnicamente.

En su momento Stratovarius experimentó con el uso del teclado haciendo ya fuera unísonos o armonizaciones con la guitarra. El rol de instrumento líder usualmente se lo rotaron los dos instrumentos.

1 2

12-10-8-10-12-10-8-10-12-10-8-10-12-10-8-10 15-14-12-14-15-14-12-14-15-14-12-14-15-14-12-14

13-12-10-12-13-12-10-12-13-12-10-12-13-12-10-12 12-10-8-10-12-10-8-10-12-10-8-10-12-10-8-10

3 4

10-8-7-8-10-8-7-8-10-8-7-8-10-8-7-8 14-12-10-12-14-12-10-12-14-12-10-12-14-12-10-12

12-10-8-10-12-10-8-10-12-10-8-10-12-10-8-10 15-13-12-13-15-13-12-13-15-13-12-13-15-13-12-13

Ejercicio 64

Una forma de acompañar que se encuentra en el *power metal* con cierta frecuencia es usar guitarras gemelas haciendo acordes, en este tipo de armonía las guitarras van en intervalos de tercera, usualmente haciendo la tónica y el tercer grado del acorde. Cada una de las guitarras toma una nota en un registro medio, no se hace el *Power chord*, ya que se ve remplazado por este recurso.

Lo dicho anteriormente, se puede encontrar en la canción *Halloween* de la banda Helloween, así como en gran parte de su obra. Este es un recurso muy frecuente dentro del estilo.

Actualmente muchas bandas han optado por trabajar con tres guitarras dentro de su formato, lo que les ha permitido usar este recurso en el tercer instrumento para ejecutar los *Power chords* y así conseguir una sonoridad más llena.

Este ejemplo se encuentra en redondas pero no es la única opción rítmica que se puede aplicar, tampoco es necesario que las guitarras se queden haciendo solo una de las notas del acorde.

B5 **D5**

E5 **A5**

Muestra Editorial Clasesdeguitarra.com.co