ESCUCHA LA ESTRUCTURA

PARTES Y ESTRUCTURA DE UNA CANCIÓN

GUÍA PARA BATERISTAS

Cómo reconocer intro, verso, pre-coro, coro, puente y otras secciones, y entender qué función cumple la batería en cada una.

JORGE MEDINA

LA IDEA CENTRAL

ESCUCHAR UNA CANCIÓN COMO BATERISTA

Una canción tiene **secciones**. Cada sección tiene una **función**. La batería ayuda a sentir el paso de una a otra.

01

¿Dónde estoy?

¿Intro? ¿Verso? ¿Coro? ¿Puente?

02

¿Qué función cumple esta parte?

¿Presentar? ¿Construir? ¿Liberar energía?
¿Crear contraste? ¿Cerrar?

03

¿Qué debería cambiar en mi batería para apoyar esa función?

La batería conecta las secciones.

PRINCIPIO DE TODA LA GUÍA

No cambies porque "toca cambiar".
Cambia porque la música necesita que algo cambie.

NO SON SOLO 24 COMPASES: **ESCUCHA SU FUNCIÓN**

INTRO / 4
compases

Presentación

VERSO / 8
compases

Desarrollo

PRE-CORO / 4
compases

Construcción

CORO / 8
compases

Liberación

LAS PRIMERAS FUNCIONES

INTRO + VERSO

La decisión de batería empieza por entender **qué necesita** cada parte.

01 | INTRO
PRESENTAR

FUNCIÓN

Presentar la canción y preparar la entrada del resto del arreglo.

QUÉ ESCUCHAR / ENTENDER

Puede establecer tempo, carácter, groove o crear **expectativa**: el mundo de la canción.

QUÉ PUEDE HACER LA BATERÍA

Comenzar sola, entrar progresivamente, tocar el groove principal o una versión reducida. No necesita empezar con mucha energía.

PREGUNTA

¿Qué necesita escuchar el oyente antes de que comience realmente la canción?

02 | VERSO / ESTROFA
DESARROLLAR

FUNCIÓN

Generalmente desarrolla la letra o la historia.

QUÉ ESCUCHAR / ENTENDER

La voz suele ocupar un papel central y con frecuencia necesita más espacio. No es una regla universal.

QUÉ PUEDE HACER LA BATERÍA

Menor dínámica, menos crashes, hi-hat más cerrado, groove menos denso o fills más discretos.

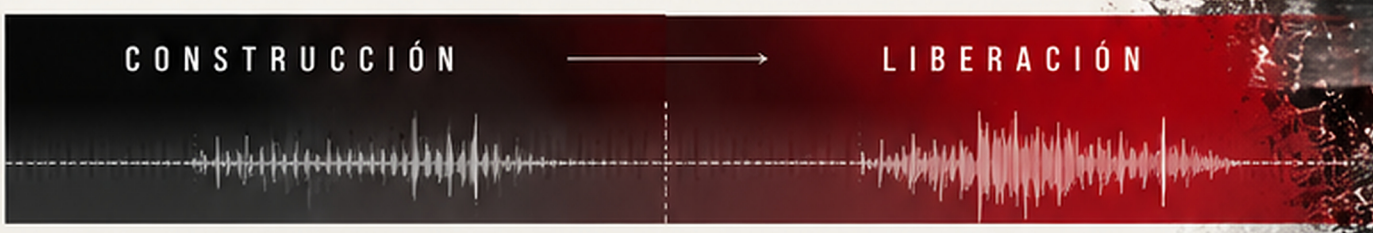
IDEA CLAVE

No competir con la historia. Sostenerla.
Evita tocar siempre con la misma intensidad que en el coro.

CONSTRUCCIÓN Y LIBERACIÓN

PRE-CORO + CORO

Los cambios de **energía** ayudan a sentir la función de cada sección.

03 | PRE-CORO
CONSTRUIR

FUNCIÓN

Conecta verso y coro. Suele crear sensación de construcción.

QUÉ ESCUCHAR / ENTENDER

La energía puede crecer. La clave no es necesariamente tocar más fuerte: es anunciar que algo está por suceder.

QUÉ PUEDE HACER LA BATERÍA

Abrir un poco el hi-hat, activar más el bombo, usar toms, aumentar densidad, hacer un crescendo o un fill de preparación.

SENSACIÓN — **“Algo está a punto de suceder.”**

04 | CORO
LIBERAR

FUNCIÓN

Normalmente contiene una idea importante o memorable. Con frecuencia libera tensión.

QUÉ ESCUCHAR / ENTENDER

Puede sentirse más amplio después de la construcción anterior.

QUÉ PUEDE HACER LA BATERÍA

Crash, ride, hi-hat abierto, mayor dinámica, otro patrón de bombo o una sensación más grande del groove. Un groove sencillo bien orquestado puede funcionar mejor que añadir demasiadas notas.

IDEA CLAVE — **El coro no tiene que ser complicado. Tiene que sentirse como coro.**

TRES FORMAS DE CAMBIAR LA ESCENA

PUENTE / BREAKDOWN / SOLO

La batería puede transformar la textura sin tener que tocar más notas.

CONTRASTAR — REDUCIR — ACOMPAÑAR

PUENTE

CONTRASTE

Rompe la repetición de versos y coros. Es una oportunidad para cambiar textura.

Si predomino el hihat, quizá aparezca el ride; si hubo un groove completo, quizá medio tiempo o una batería más reducida.

¿QUÉ PUEDO CAMBIAR?

BREAKDOWN

REDUCIR

La canción reduce intencionalmente energía o densidad. Con frecuencia crea espacio para que el siguiente momento se sienta más grande.

La batería puede desaperecer o dejar solo bombo, rim click, toms o un groove muy reducido.

¿QUÉ PUEDO ELIMINAR?

SOLO

ACOMPAÑAR

Otro instrumento asume temporalmente el protagonismo. La batería lo acompaña sin convertir automáticamente la sección en un solo de batería.

¿QUÉ NECESITA EL INSTRUMENTO SOLISTA PARA QUE SU FRASE FUNCIONE?

El cambio útil es el que apoya la función musical.

LA ÚLTIMA SECCIÓN TAMBIÉN COMUNICA

OUTRO + FINALES

El outro puede reutilizar material anterior o traer una sección creada para terminar.

El final también forma parte del arreglo. Tocar bien el último compás puede importar tanto como tocar bien todo el coro.

POSIBILIDADES PARA LA BATERÍA

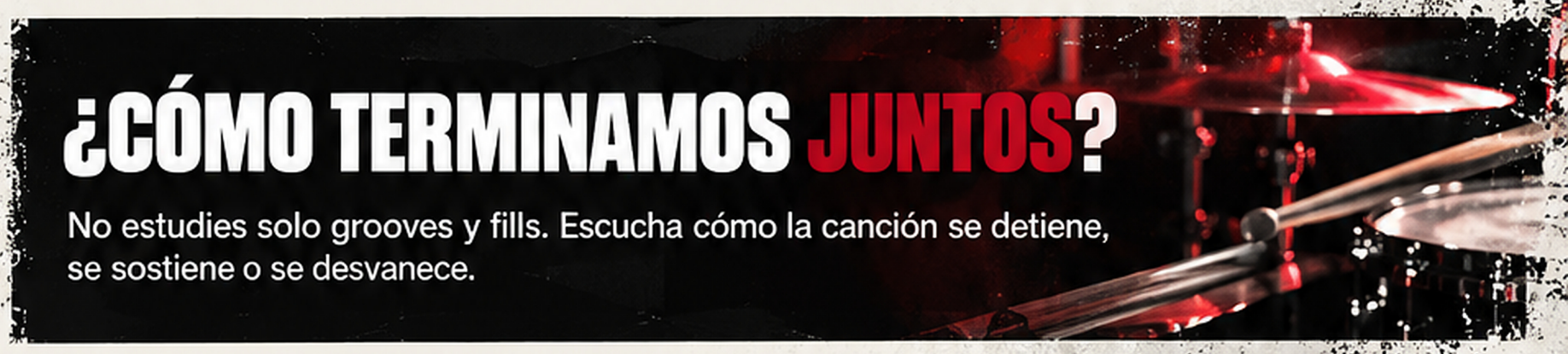
01 Repetir el groove

02 Reducir progresivamente

03 Construir hacia un último impacto

04 Figura conjunta con la banda

05 Terminar mediante fade

¿CÓMO TERMINAMOS JUNTOS?

No estudies solo grooves y fills. Escucha cómo la canción se detiene, se sostiene o se desvanece.

IDENTIFICA ANTES DE TOCAR

- Último golpe
- Último fill
- Cortes
- Sostenidos
- Cues del director o banda

SEIS MANERAS DE DIFERENCIAR SECCIONES

LAS 6 HERRAMIENTAS DEL BATERISTA

No necesitas inventar un groove nuevo en cada cambio de sección.

Estas seis herramientas modifican cómo se siente una sección.

DINÁMICA

Tocar más suave o más fuerte.

FUENTE SONORA

Hi-hat, ride, crash, toms o rim click.

DENSIDAD

Añadir o eliminar notas.

PATRÓN

Modificar bombo, caja o subdivisión.

FILLS

Conectar una sección con otra.

ESPACIO

Dejar silencios o reducir elementos.

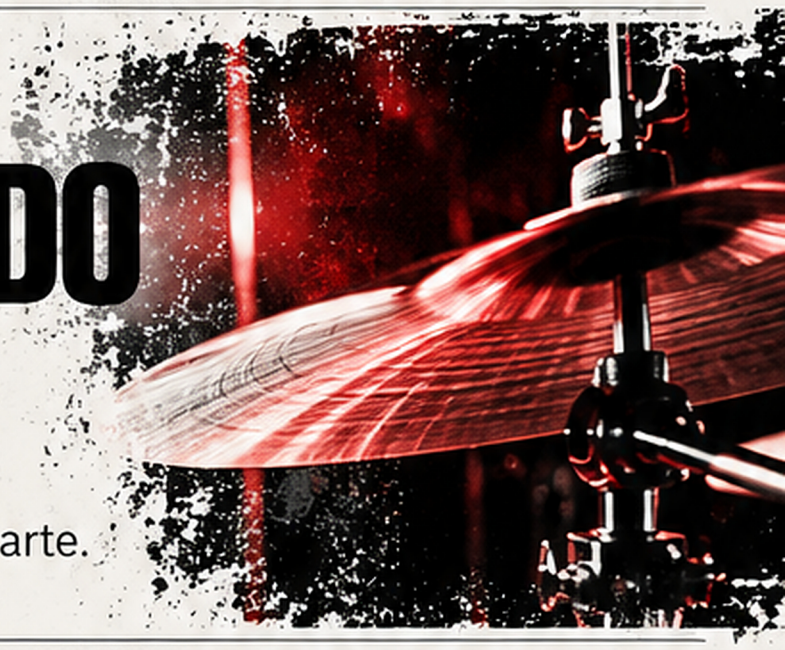

MUCHAS VECES NO NECESITAS OTRO GROOVE. NECESITAS OTRA TEXTURA.

ESCUCHA ANTES DE TOCAR

¿ESTÁ CAMBIANDO LA SECCION?

Busca señales que indiquen o anticipen la nueva parte.

ARMONÍA

Cambian los acordes.

MELODÍA

Aparece una frase vocal nueva.

LETRA

Comienza una idea nueva
o vuelve una frase conocida.

INSTRUMENTACIÓN

Entran o salen instrumentos.

ENERGÍA

La canción crece o disminuye.

LA PREGUNTA CLAVE

¿QUÉ ESCUCHAS ANTES DE CAMBIAR TÚ?

Escucha las señales que anticipan una sección; no esperes únicamente a que otro músico cambie.

UNA CANCIÓN, TRES PASADAS

EL MÉTODO DE LAS 3 ESCUCHAS

No intentes procesarlo todo al mismo tiempo.

01

PRIMERA ESCUCHA

ESTRUCTURA

No pienses todavía en qué tocar. Identifica las partes grandes: intro, verso, coro, puente y outro.

02

SEGUNDA ESCUCHA

CAMBIOS

Observa dónde cambia la energía, qué instrumentos aparecen y dónde hay fills, cortes o transiciones.

03

TERCERA ESCUCHA

BATERÍA

Decide qué mantener y qué cambiar con dinámica, fuente sonora, densidad, patrón, fills y espacio.

Estructura → Cambios → Batería

LLEVA EL MAPA A MÚSICA REAL

MAPEA UNA CANCIÓN

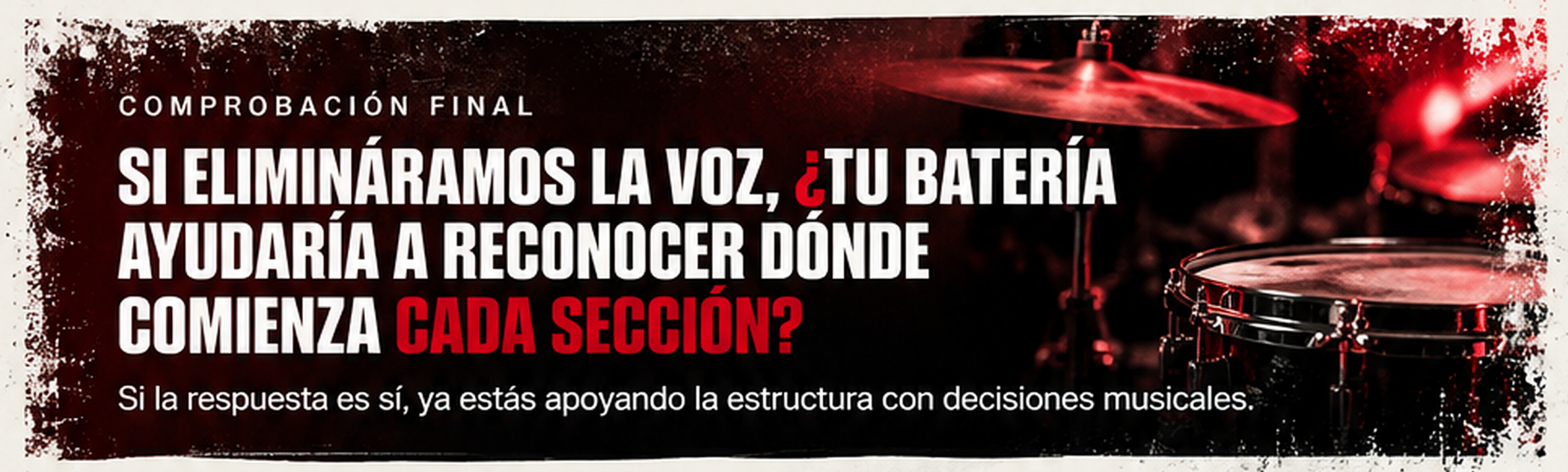

Elige una canción que conozcas y aplica las tres escuchas.

Registra cada sección, su energía, qué cambia y qué hace —o podría hacer— la batería. Este ejemplo muestra cómo empezar.

EJEMPLO DE MAPA DE CANCIÓN

TIEMPO / COMPASES	SECCIÓN	ENERGÍA	QUÉ CAMBIA	BATERÍA
0:00	**Intro**	Baja	Comienza guitarras	Hi-hat + groove reducido
0:15	**Verso**	Media-baja	Entra voz	Mantener espacio
0:45	**Pre-coro**	Creciendo	Armonías cambia	Abrir hi-hat
1:00	**Coro**	Alta	Entra toda la banda	Crash + groove completo

COMPROBACIÓN FINAL

SI ELIMINÁRAMOS LA VOZ, ¿TU BATERÍA AYUDARÍA A RECONOCER DÓNDE COMIENZA CADA SECCIÓN?

Si la respuesta es sí, ya estás apoyando la estructura con decisiones musicales.

La plantilla imprimible independiente acompaña esta página para mapear tu propia canción.

UNA HOJA PARA ESCUCHAR Y DECIDIR

MAPA RÁPIDO DEL BATERISTA

Sección → función principal → pregunta para la batería.

SECCIÓN	FUNCIÓN	PREGUNTA PARA LA BATERÍA
INTRO	PRESENTAR	¿Cómo preparo la canción?
VERSO	DESARROLLAR	¿Cómo dejo espacio?
PRE-CORO	CONSTRUIR	¿Cómo genero expectativa?
CORO	LIBERAR	¿Cómo hago que se sienta más grande?
PUENTE	CONTRASTAR	¿Qué puedo cambiar?
BREAKDOWN	REDUCIR	¿Qué puedo eliminar?
SOLO	ACOMPAÑAR	¿Cómo apoyo al solista?
OUTRO	CERRAR	¿Cómo terminamos juntos?

¿Dónde estoy? — ¿Qué función cumple? — ¿Qué debería cambiar?

PARA COMPLETAR CON UNA CANCIÓN REAL

PLANTILLA DE MAPA DE CANCIÓN

Escucha tres veces: estructura, cambios y batería. Luego anota lo que descubras.

Canción: _____ **Fecha:** _____

TIEMPO / COMPASES	SECCIÓN	ENERGÍA	QUÉ CAMBIA	QUÉ HACE O PODRÍA HACER LA BATERÍA

Si quitas la voz, ¿tu batería ayuda a reconocer el inicio de cada sección?

GRACIAS POR LLEGAR HASTA AQUÍ

¡BUEN TRABAJO!

Has completado este recurso. Ahora tienes una herramienta práctica para **escuchar**, **analizar** y **entender** cómo se construye una canción desde la perspectiva del **baterista.**

Recuerda: mientras más canciones analices, más rápido desarrollarás tu óido, tu criterio y tus habilidades en la batería.

APLICA LO APRENDIDO

- [ ] Escucha canciones de distintos géneros.
- [ ] Identifica cada sección.
- [ ] Analiza los cambios de energía.
- [ ] Descubre qué hace la batería en cada parte.
- [ ] Completa nuevas plantillas.
- [ ] Aplica estas ideas en tu práctica y en tus canciones.

"ESCUCHAR CON INTENCIÓN TAMBIÉN ES PRACTICAR."

UN CONSEJO FINAL

No te limites a este ejemplo. Toma tus canciones favoritas y crea tus propios mapas. Con el tiempo notarás patrones, recursos y ideas que podrás aplicar a tu forma de tocar.

¡SIGUE EXPLORANDO!

Si este recurso te fue útil, te invito a seguir aprendiendo con más contenidos, clases y materiales en:

sniderdrummer.com

Clases | Recursos | Tutoriales | Productos Digitales

Jorge Medina
SNIDERDRUMMER