

EL CUATRO VENEZOLANO

El instrumento del futuro

**José Thomas
Torres López**

**UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
VENEZUELA**

**PUBLICACIONES
VICERRECTORADO ACADÉMICO**

**EL CUATRO
VENEZOLANO
El instrumento
del futuro**

COLECCIÓN
ARTE DE LA PALABRA
Sello Editorial Publicaciones del Vicerrectorado Académico
Universidad de Los Andes

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Autoridades universitarias

- **Rector**
Mario Bonucci Rossini
- **Vicerrectora Académica**
Patricia Rosenzweig Levy
- **Vicerrector Administrativo**
Manuel Aranguren Rincón
- **Secretario(I)**
Manuel Joaquín Morocoima

SELLO EDITORIAL
PUBLICACIONES
DEL VICERRECTORADO
ACADÉMICO

- **Presidenta**
Patricia Rosenzweig Levy
- **Coordinadora**
Marysela Coromoto Morillo
Moreno
- **Consejo editorial**
Patricia Rosenzweig Levy
María Teresa Celis
Marysela Coromoto Morillo
Moreno
Francisco Grisolia
Jonás Arturo Montilva
Marlene Bauste de Castillo
Joan Fernando Chipia L.
María Luisa Lazzaro
Alix Madrid de Forero

COLECCIÓN
ARTE DE LA PALABRA
Sello Editorial Publicaciones del
Vicerrectorado Académico

Los trabajos publicados en esta
colección han
sido rigurosamente
seleccionados y arbitrados
por especialistas en las
diferentes disciplinas

COLECCIÓN
ARTE DE LA PALABRA
Sello Editorial Publicaciones
del Vicerrectorado Académico

EL CUATRO VENEZOLANO.
El instrumento del futuro
Primera edición digital, 2025

© Universidad de Los Andes
Sello Editorial Publicaciones del
Vicerrectorado Académico
© José Thomas Torres López

Hecho el depósito de ley
Depósito Legal: ME2025000132

ISBN: 978-980-11-2234-0

Corrección de estilo:
Carlos G. Perdomo Ramírez

Diagramación:
Marysela C. Morillo Moreno

Fotografía de la portada:
Tomada de:
[https://pixabay.com/es/
photos/música-instrumen
to-musical-acustico-989909/](https://pixabay.com/es/photos/música-instrumento-musical-acustico-989909/)

Universidad de Los Andes
Av. 3 Independencia,
Edificio Central del Rectorado,
Mérida, Venezuela.
publicacionesva@ula.ve
publicacionesva@gmail.com
[http://www2.ula.ve/
publicacionesacademicas](http://www2.ula.ve/publicacionesacademicas)
<http://bdigital2.ula.ve/bdigital/>

**Prohibida la reproducción
total o parcial de esta obra sin
la autorización escrita de los
autores y editores**

Editado en la República
Bolivariana de Venezuela

COLECCIÓN
ARTE DE LA PALABRA

A fin de otorgar la justa importancia que tiene la literatura en el establecimiento de la consciencia cultural de toda nación, nos hemos propuesto reunir, sistematizar y difundir el corpus artístico universitario contenido dentro del ámbito de la palabra –tanto de autores nacionales como internacionales–, y abordar así la recopilación, estudio y publicación de obras pertenecientes a los géneros: poesía, narrativa y ensayo; una serie particular forma parte de esta colección: Documentos, una serie que contribuye al estudio de la creación literaria, así como al de sus autores, bien sean aquellos históricos, culturales, iconográficos, teóricos o filosóficos. De igual modo, la serie documentos, contempla la posibilidad de reunir estudios interdisciplinarios de esta índole.

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
VENEZUELA

PUBLICACIONES
VICERRECTORADO ACADÉMICO

EL CUATRO VENEZOLANO

El instrumento del futuro

José Thomas Torres López

PUBLICACIONES
VICERRECTORADO ACADÉMICO

*“Cada vez más consciente de
que uno se convierte en lo que mira, en
lo que recuerda, en lo que anhela, en lo
que trasmite. El futuro comienza hoy y
depende de lo que elijo ver, de lo que
me permito decir, de lo que quiero
recordar y de lo que decido amar.”*

Laura Esquivel

*“Hay que seguir empujando,
forjando nuevos senderos,
comprobando constantemente qué más
podemos hacer, entonces estaremos
evolucionando con conocimiento y
perseverancia llegaremos a la
conquista de nuestro dilema.
Yo soy lo que deseo ser.”*

Rivka Vallpad

*“Lo que se encuentra en el corazón no necesita ser
aprendido”*

Johann Sebastian Bach

*“Nunca podre decir misión cumplida. Yo ando en un
compromiso de vida.
Para mí, entonces, no hay misión cumplida.
La misión es un proceso sin fin...Hasta que Dios
quiera”*

Jose Antonio Abreu Anselmi

ÍNDICE

Preámbulo	
El cuatro venezolano "Reflexión y Espíritu"	09
Introducción	15
<i>I.</i> Árbol de promesas. "Siembra -Riego- Cosecha"	17
<i>II.</i> El Lenguaje Universal. "Sistema de Afinación - Justa Entonación - Temperamento Igual"	21
<i>III.</i> Enseñanza – Aprendizaje. "Criterios - Tópicos - Escala de Valores"	27
<i>IV.</i> Disposiciones Infinitas. "Desarrollo Armónico - Nuevas Formulaciones - Expresión Escrita"	31
<i>V.</i> El Instrumento del Futuro. "Lo Especial - Lo Estelar - Lo Extraordinario"	37
Conclusiones	43
Referencias	47
El Autor	49

Preámbulo

El Cuatro Venezolano. Reflexión y Espíritu

El Cuatro, cuya incursión a nuestras tierras se remonta a tiempos republicanos, es un instrumento representativo de la idiosincrasia venezolana, atribuido por su dimensión y continuidad a la guitarra renacentista. El Cuatro Venezolano, es un bien cultural, reconocido legalmente como patrimonio cultural e inmaterial de los venezolanos, una expresión artística que da cuenta de un singular legado musical, que traduce el lenguaje de signos y símbolos que ha logrado.

El tiempo colorea los frutos. Entiendo que, para la cultura popular nuestro Cuatro Venezolano está presente en cada rincón del país desde hace mucho tiempo. Todos sus cantos resuenan en la vida escolar, acompaña la canción infantil, sustenta el amor venezolano, abraza la canción de los pueblos, se desliza entre los aromas del campo, recorre el mastranto del llano, luminoso canto de

río resuena hasta el eco del mar imponente, acurruca la melodía frágil entre las montañas y las nubes, reposa la alegría, la magia y la belleza de los que inspiran, mira el cielo y su inmensidad entre suspiros y cantatas que modulan los espacios con mucho color, transformando el ambiente y haciendo con su lírica popular un mensaje de acero y miel.

Cada 4 de abril en Venezuela, se conmemora, por una parte, la declaración del Cuatro Venezolano como patrimonio nacional, declarado así por el Poder Legislativo y el Ejecutivo Nacional el 4 de abril de 2013. Por otra parte, se celebra el día nacional del Cuatro Venezolano, decretado por el Ejecutivo Nacional el 1 de abril de 2024. Estos dos reconocimientos hacen del país musical que somos, un encuentro para reafirmar el compromiso cultural con el hecho artístico y tradicional venezolano. Es el Cuatro Venezolano una promesa, un símbolo incrustado en el alma del país, de la gente, de los caminos.

El Cuatro Venezolano como patrimonio nacional, entra en vigencia a partir del 4 de abril de 2013. Esto se refiere al "Derecho", pero... De "Hecho", ya hace mucho tiempo fue asumido por la pasión de la cultura popular y sus exponentes. En ese sentido, es importante mirar de cerca la celebración del "Día del Cuatro Venezolano", a los fines de sumar ésta otra mención, para que se reconozca también, el 4 de abril el "Día del Cuatrista Venezolano". Son todos ellos, los que con su pasión, talento, dedicación hacen del instrumento nacional un mensaje. En nuestro país, la justicia cultural debe reafirmar este arte, así como también las luminosas manos de los artesanos, lutieres, constructores, diseñadores del Cuatro Venezolano de hoy, de siempre, como también el Cuatro del futuro.

El Cuatro como símbolo espiritual, inmaterial, como sustento de la música tradicional, popular, es sin duda, un monumento del sonido, del ritmo que lo coloca como una joya sonora adentro en la familia Venezolana. La música es un todo, es, la religión del universo y en ese sentido,

comulgar el pan de los sueños, de las promesas, de los cantos del mañana, harán con nuestros anhelos, la vida.

El Cuatro Venezolano, al igual que muchas otras manifestaciones culturales y musicales, persiste en la tradición de sus fieles constructores y difusores, herederos de una pasión y de un canto que resiste el paso del tiempo. Visualizarlo como el instrumento del futuro, es reconocer su alcance en la actitud de quien recoge y preserva las memorias con visión de permanencia y proyección del mañana, erigiéndose, como un instrumento nacional, poderoso, trascendente y vital.

Dada la importancia y trascendencia del cuatro como instrumento nacional, es pertinente abordar tópicos que elevan la comprensión de la forma musical, inherentes a su estructura armónica, sistema de afinación y ejecución, desde una postura estética y reflexiva, con una mirada acuciosa que va más allá de la simple contemplación, para mostrar con el goce estético, la fisionomía de un instrumento que debe estudiarse rigurosa y sistemáticamente. El presente

el libro describe las manos creadoras y buscan planteamientos dirigidos a la comprensión musical con niveles de formación avanzados, formula conceptos en una dimensión alta en su disposición y comprensión sobre el ejecutante, de allí su valor estético.

Los prólogos del futuro siguen escribiéndose con las notas distantes que revelan al ser y su expresión. ¡Viva el Cuatro Venezolano!... y que vivan las manos creadoras que transforman la realidad y busca el futuro...

INTRODUCCIÓN

Es interminable su luz. Viene transformando el pensar, el ser, ese que se muestra dispuesto a expresar sus motivos, dibujando con pasión una verdad desde lo más sensible del color y la belleza. Son un montón de elementos arrancados del universo y sus fenómenos sonoros, vibracionales, los que se enmarcan en el "Cuatro Venezolano", expandiendo los paradigmas del teorema fundamental de la música. Es el Cuatro un espacio para el desarrollo de la armonía, un diapasón que permite proyectar, reflejar un sinfín de digitaciones que plantean nuevos discursos, otra comprensión en la disposición y un orden para los sonidos.

Existe una gama renovada de acordes que siguen colgadas en las teorías armónicas y sus propuestas rearmonizadoras, tendiendo un puente sobre los pensamientos, el estudio, la práctica y la investigación. Todo un encuentro con el futuro está presente en el Cuatro Venezolano. La experimentación es clave en este proceso que nos

coloca en un plano distinto, otra dimensión estética, con trazos interminables que recrean otras formas sobre el Cuatro nuestro.

Las características más resaltantes que hasta ahora están en la conciencia artística y colectiva son de una importancia vivencial, práctica, afectiva, legal y tradicional en el "Cuatro Venezolano", convirtiendo al país en una tierra sonora. Sustenta la canción popular, la música tradicional, viene acompañando las vivencias de los pueblos. El Cuatro Venezolano está pintado en la piel melódica de todos los lugares. Sus ritmos revelan cada una de las tradiciones, de los sentires, de los versos. De él nace la canción infinita, esa que, habla de las cosas simples con poema de amor y verdad.

El Cuatro Venezolano es el instrumento del futuro y como símbolo del arte musical, continúa su viaje. El mañana y sus generaciones futuras encontrarán, despertarán su voz en el medio de un himno blanco que seguirá resonando en el universo y en el corazón de Venezuela.

I. *Árbol de Promesas*

“Siembra - Riego – Cosecha”

... y se esparce por todos los lugares, los motivos vivos que tocan la alegría del arte. Un luminoso mensaje renacentista trajo un canto gigante del color. El Cuatro Venezolano despierta con el sol de todos. Revela sus misterios, invitando al país entero al concierto de las miradas, de los sueños, de lo invisible. Dispone en su diálogo una frecuencia directa, como semilla para la tierra.

Un inmenso canto ha brotado de todos los rincones del país. Es sin duda el sustento rítmico, armónico del cancionero tradicional y popular del amor venezolano. Una extraordinaria especie de autores, compositores, ha grabado con luz propia sus pasiones sonoras, su espontánea imagen del amor, el dolor y la alegría. Tiene la canción venezolana una virtud infinita que trasciende desde los sueños hasta la palabra viva. Son millones las manos que tocan el mañana en las cuerdas del Cuatro. Hoy, nuestro símbolo nacional se adentra en el alma que expresan la diversidad de ritmos,

especies y acentos de nuestra música tradicional, hasta el vuelo distinto que se pierde en su armonía de luz.

Viene enroscándose un concierto de ideas, proyectos y propuestas que colocan la enseñanza-aprendizaje del Cuatro Venezolano en el centro de lo importante. El Cuatro y sus distintos niveles académicos, roles y técnicas desarrolladas lo prefiguran como un instrumento musical completo. El futuro del Cuatro es un paradigma presente que, sugiere desarrollar las teorías impostergables que ordenará en ese viaje, los postulados de esa otra dimensión estética.

La Siembra del Cuatro Venezolano comenzó desde hace tiempo. Su avance muestra hoy un cúmulo de alcances extraordinarios. Son un montón de exponentes a nivel nacional e internacional, que hacen con el Cuatro Solista, un apostolado sobre la belleza que envuelve, su rítmica, colores, efectos y sonoridad, pintando el mundo de la expresión venezolana.

El Riego diario cae y se expande en la gigantesca razón del programa "Alma Llanera", que forma parte del Sistema de Orquestas Infantiles del país. Un encuentro con la música tradicional venezolana desde todos los momentos y entre todas las edades. Es, un canto común que viene masificando los valores, la música, la poesía y al país.

La Cosecha siempre llega, siempre regresa. Es Venezuela una tierra fértil, sonora. Vibra en el alma del pueblo y en ese sentido, se eleva el espíritu al universo de las cosas nuestras, que siguen su canto necesario en esa ruta de luz abrazando la verdad.

II. El Lenguaje Universal

"Sistema de Afinación - Justa Entonación - Temperamento Igual".

... y es la historia tomando la palabra.!!! Un viaje al pasado fundamental nos sumerge en una verdadera búsqueda del color, en una extraordinaria construcción de la vida sonora, su acústica y organología, la física sensible, el concierto de las matemáticas, la edificación de las texturas y percepciones, las imágenes del futuro.

Toda una saga desafiando aquel presente entre los siglos XV – XVI. El periodo renacentista y una travesía indomable entre el tiempo, la evolución, la imaginación. Es así como se conoce en la Europa creciente musical, la Vihuela de cuatro órdenes. Un instrumento primario, armónico que, hoy se traduce como el Cuatro Venezolano de cuatro cuerdas de nylon. La Vihuela fue un término genérico para designar un instrumento de cuerda punteada de cuatro o seis órdenes (cuerdas) muy común en la España

renacentista, conocido también como guitarrilla, es un instrumento de cuatro órdenes, de cuerda punteado, con caja, mango, trastes y de ejecución punteado que se conoció como guitarrilla, discante, cedro y en la historia contemporánea como cuatro. (Bruzual, 2012)

La Vihuela nativa, fue un instrumento con características armónicas, contentiva de una disposición interválica de dos quintas y una tercera mayor. En ese momento histórico, musical, el referente tonal era Do Mayor. Los datos históricos consultados precisan que, la afinación de la Vihuela era la siguiente:

(Sol - Do - Mi - La) ésta relación es la fundamentación del sistema de afinación "Justa Entonación". Aquí, lo importante es la distancia que existe entre (Sol - Do) (Do - Mi) y (Mi - La). Esta estructura interválica aún está presente y, dependiendo de la relación de notas, definirá su tonalidad.

Este sistema desde su práctica de construcción y desarrollo armónico de la sonoridad y su consonancia, disonancia, busca estructurar triadas perfectamente afinadas. En ese sentido, el

sistema de afinación "Justa Entonación", es un concepto vertical como intervalo y ciclo de referencia armónica.

Otros datos históricos colocan la evolución de la "Vihuela", a la "Guitarra Renacentista". Éste paso es fundamental en la trascendencia, la acústica y organología del instrumento musical. Hoy podemos recrear a través del tiempo y la memoria universal, hechos puntuales que nos colocan desde las imágenes, transitando esa ruta de luz que nos funda una verdad que ha logrado sobrevivir a los embates del tiempo, del olvido y sigue en su camino de luz.

El temperamento igual, es una fórmula mágica que logró a través de las matemáticas, las frecuencias y las disposiciones teóricas funcionales en desarrollo, la unicidad del lenguaje musical y las tonalidades. Además, diseña la escala cromática, los doce semitonos a igual frecuencia, igual temperamento, este milagro universal atribuido al Genio luminoso del arte musical "Johann Sebastian Bach". Es de suprema importancia

resaltar que, éste sistema de afinación temperado, fue sin duda, lo que le dio el carácter universal a la música escrita, prueba de ello fue el auge de la composición en formatos sinfónicos masivos, en los cuales se relacionaron las familias de instrumentos, que ejerciendo un proceso de experimentación, marcaron periodos de la música y sellaron el arte a nivel universal.

El Cuatro Venezolano es un instrumento pensado. Las principales referencias históricas tal y como lo conocemos hoy, las hallamos durante el período republicano. (Benedittis, 2002). Hoy su estructura, diseño, lutería, encordadura y afinación, han experimentado variadas modificaciones, sobre todo, en su acústica, organología y diseños del instrumento. Cabe destacar, lo que aún sigue vivo desde el periodo renacentista, es precisamente la relación interválica.

El Cuatro Venezolano de hoy, aún mantiene su afinación nativa vertical de "Justa Entonación", como también, la afinación horizontal de

"Temperamento Igual". Esto, mantiene presente lo universal del instrumento, hoy, el Cuatro Venezolano, está afinado en (Re Mayor) y la cuerda que debería ser la más aguda, es la segunda más grave. Estos elementos son alta consideración para el diagnóstico, puesto que, generan complejidad para el desarrollo del instrumento, dado que, colocan algunas inconsistencias para su escritura y digitación al Cuatro que tenemos hoy. En ese sentido, la lecto-escritura del Cuatro a dos claves (Cuatro Académico) propone y resuelve las complejidades de la tesitura de la cuerda "Si grave" que impide la lectura dimensionada, correlativa de la escala en un solo pentagrama.

El concepto del "Cuatro Coral" además de la propuesta del "Cuatro Académico", plantea la escritura a dos claves, teniendo como referencia al Piano. Esta propuesta se expresa indicado que:

- Las cuerdas (La - Re - Fa#) se escriban en la clave de Fa.
- La cuerda (Si) se escriba en la clave de Sol.

Por otra parte el concepto coral es asignar una voz a cada cuerda y en ese sentido, desarrollar con mucho color: El Cuatro Solista.

- Cuerda (La) = Bajo
- Cuerda (Re) = Tenor
- Cuerda (Fa#) = Soprano
- Cuerda (Si) = Contralto

Este concepto traduce la similitud que existe entre la disposición del registro de la cuerda del Cuatro en relación con la voz cantada en sus distintas categorías.

El Cuatro Venezolano es sin duda el "Instrumento del Futuro" y en ese sentido su vuelo debe seguir conquistando el horizonte...

III. Enseñanza – Aprendizaje. "Criterios - Tópicos - Escala de Valores"

... y serán las teorías de todos!!! Son los programas y proyectos las bases funcionales para la producción de bienes artísticos y culturales. Mirar al futuro es una acción fundamental, es, una tarea del presente, es la misión silenciosa que nos compromete con la justicia cultural que vivimos.

Un plan nacional sobre el futuro del Cuatro Venezolano, debe gestarse sin más retrasos. La formulación de los diversos criterios, abordados desde la práctica, es toda una disposición de tópicos a relacionar, además de, la puesta gradual de estimación, de nivelación en los procesos pedagógicos, contenidos, estrategias, aprendizaje, desarrollo y evaluación, que sugieran esa acreditación que sustenta el conocimiento, como también, su posicionamiento académico y práctico.

El criterio musical del Cuatro Venezolano debe estar fundamentado en el lenguaje musical y el estudio de la teoría académica de la música. El Cuatro, es un cordófono con todas las

características que poseen los demás instrumentos, aún más, nuestro Cuatro, en su evolución ha sufrido unos cambios que, crearon algunas complejidades para su práctica y escritura, pero... A la vez, abrieron otras posibilidades que liberaron un espíritu para la creación, para lo espontáneo, para la improvisación del discurso moderno, perfilándose como un instrumento del futuro.

Abordar la enseñanza desde los contenidos específicamente musicales, es un eje transversal que cruza el horizonte sensible de sus teorías. El cifrado moderno, la lecto-escritura a dos claves, la comprensión de los sistemas de afinación "Justa Entonación y Temperamento Igual", la práctica de los diferentes ritmos, especies y acentos de nuestra música tradicional, la formulación de una gama renovada de acordes digitados, fundados y reflejados desde la armonía escrita, harán del músico ejecutante del Cuatro Venezolano, un ser pensante, autónomo, creativo, hábil, reflexivo y sensible al hecho artístico.

Los tópicos que describen los procesos cognitivos, psicomotores e integrales, mezclan en su didáctica el auto-aprendizaje, la comprensión del ejercicio, la internalización de los conceptos y sus tiempos para la consolidación de los contenidos. El Cuatro Solista es un espacio para la expresión. Tiene el Cuatrismo Venezolano toda una inmensidad de colores para recrear, siendo éste un lugar inhóspito de la armonía que aún sigue dormido en el diapason.

El futuro del Cuatro existe en otra dimensión estética. Una mirada renovada, un pensamiento amplio, con imágenes que proyecten otras sonoridades, que generen otras tendencias rítmicas, diseños, patrones, cadencias, más intuición en la búsqueda, más experimentación en el hacer, marcará con el tiempo la diferencia.

Es la enseñanza básica del Cuatro Venezolano, donde las primeras canciones, los primeros acordes, son sin duda esos rasgos del camino. En ese sentido, el Cuatro acompañante se muestra como un hecho medular, fundamental. La consolidación de la diversidad de ritmos de la

música tradicional, el pensamiento armónico que permita transportar a las distintas tonalidades, la intuición del tiempo real y rearmonizar con criterio, son algunos elementos funcionales que describen y colocan al ejecutante en otro nivel del proceso.

El Cuatro Solista, por su parte, se revela como el universo mismo. Conjuga todos los elementos, todas las propiedades, todas las formas y técnicas del instrumento. Un completo sistema se despliega por todo el diapason construyendo los discursos armónicos, melódicos y rítmicos. Es un nivel para la autorrealización, donde sin duda, se encuentra el Esclarecimiento. Está incrustado en el Cuatro Venezolano una escala de valores que, en esa búsqueda del color y los horizontes, afinan el alma y se es más humano.

IV. Disposiciones Infinitas.

"Desarrollo Armónico - Nuevas

Formulaciones - Expresión Escrita"

... y todo sigue sobre el pentagrama. La evolución de la notación musical y el desarrollo de la armonía, han generado un espacio inmenso, un nuevo universo para plasmar tantos colores, todo un campo germinando sonidos, timbres, movimientos, formas, imitaciones, contrapuntos y discursos para la formulación del gran teorema musical.

Una nueva visión sobre los aspectos medulares que codifican la lecto - escritura del Cuatro Venezolano, es de una importancia sentida. La estética en su apreciación general debe estar orientada a la trascendencia en la óptica de todos sus conceptos que lo impulsan hacia el futuro.

El desarrollo armónico es sin duda la expresión de las imágenes sonoras en su experimentación. Logra expresar en el pentagrama la escritura natural en sus diferentes

disposiciones. Éste planteamiento de la formulación de los fenómenos sonoros, armónicos, es de una importancia medular, poder cifrar la expresión del orden acústico de los sonidos, éstos que, construyen los acordes y sus reglas, generan esa notación correcta, donde su escritura se basará tonalmente reflejando, colocando los nombres nativos de los acordes.

La teoría fundamental necesaria contiene unos elementos principales como: tonalidades, los tiempos, escalas, grados, intervalos, notación, disposición y el cifrado moderno. Son de fundamental conocimiento todos estos datos para la proyección en el desarrollo armónico.

La estructura y extensión de los acordes, prefiguran algunos parámetros que, disponen las normas complementarias de la formación de acordes. Éstas se agrupan en tres modalidades:

- a) Triadas Básicas: ésta define los acordes fundamentales que se especifican en los grados de las escalas 1°- 3°- 5°, en sus

diferentes expresiones (Mayor, Menor, Aumentada, Disminuida, Suspendida).

- b) Ejes: éste define la primera extensión de la triada con sonidos medios, ellos se expresan en los grados 6 y 7 en sus respectivas variantes (Sexta Mayor, Sexta Menor, Sexta Aumentada, Séptima Mayor, Séptima Menor y Séptima Disminuida)
- c) Tensiones: ésta disposición se refiere a la extensión disonante de las notas más agudas, en ellas se expresan los grados 9-9#-9b-, 11-11#,11b, 13-13#-13b.

Cabe destacar en esta formulación la disposición de los grados que desde el concepto de las tonalidades funciona como una fórmula permanente. Este milagro para el desarrollo armónico, es posible precisamente por la Afinación Temperada. Ratifica que el desarrollo de la armonía ha sido y será posible precisamente, por el hallazgo y puesta en práctica del “Sagrado Sistema de Afinación Temperada”.

La complejidad que habita en el Cuatro Venezolano para cifrar su escritura, es de una disposición distinta. Al Cuatro Venezolano, se debe cifrar con una expresión especial. Su concepto coral, su naturaleza armónica, su proyección en acordes de cuatro sonidos, lo colocan como un instrumento perfecto, justo, simétrico. En ese sentido, toda una nueva gama de acordes pueden cifrarse como la expresión nativa de la armonía escrita, sin más. Los acordes digitados en el Cuatro Venezolano deben y tienen que ser el reflejo de lo que está dispuesto en el pentagrama y como tal, en base a una tonalidad, cifrar el nombre del acorde.

El cifrado moderno aplicado al Cuatro Venezolano, tiene la disposición del "Concepto Coral", esto, visto desde otra perspectiva sugiere que, una partitura escrita para guitarra o piano en cifrado moderno, no aplica en formulación, sonoridad y digitación sobre el Cuatro Venezolano. Reconoce la ruta armónica del tema en ejecución, dependerá entonces del pensamiento armónico del músico ejecutante. Organizar una renovada gama de acordes digitados, con sus disposiciones

diversas dentro del diapasón, además de, una formulación nativa para cifrar cada acorde, nos plantea otro paradigma que coloca a nuestro Cuatro Venezolano, como el instrumento del futuro.

El Cuatro Venezolano es un árbol de promesas en los campos de la música. Su concepto y evolución permiten seguir experimentando, plasmando los postulados de la imaginación, la creación, la rearmonización, como un elemento personal que propone al ejecutante ese momento para lo eterno y sellar lo espontáneo de su sentir, su espíritu.

La música en su teoría universal nos muestra la trascendencia instrumental, como también, los discursos del mañana. Sembrar el Cuatro de hoy, será asegurar su disposición infinita...

V. El Instrumento del Futuro (*)

"Lo Especial - Lo Estelar - Lo Extraordinario"

... y son un montón de consideraciones que colocan al "Cuatro Venezolano", en el futuro de las imágenes y los pensamientos. Su génesis, tránsito y evolución, vienen entrelazándose en una cadena de siglos, grabando en la memoria de las cosas, escribiendo, detallando sus colores, sus destellos.

El Cuatro Venezolano del presente, el que tenemos hoy año 2025, es un instrumento musical en desarrollo, su comprensión acústica y su pulso evolutivo, describe sin duda, una serie de tópicos fundamentales que lo prefiguran único, además, lo revelan como el instrumento musical del futuro. Esta luminosa categoría nos describe, una inmensa razón colgada en el cielo del mundo para su concierto del mañana, con los sonidos nuestros.

Es su complejidad un reto permanente, frecuente en el ejecutante. Las características generales de este proyector de imágenes del

(*) Tomado de Torres -López (2025)

concepto infinito de la armonía, de lo relativo, lo cuántico, encuentra en los postulados de la física una relación entre la certeza comprendida de la experimentación sonora y las teorías funcionales que van desde su afinación, estructura, diapason, acústica, organología, técnicas, desarrollo armónico, digitación, conceptos, sentido rítmico, los géneros, especies y acentos de nuestra música tradicional. Sustenta el ejercicio de la composición, como también, comprende las formas musicales que fundamentan el estudio, análisis, práctica y desarrollo aplicado al "Cuatro Venezolano" en su proceso, dejando una estela de verdades en el corazón de todos, y así va, como una luz inmensa resonando en toda la piel del país vivo.

Un instrumento musical pensante, todo un mundo se despierta en los distintos desafíos armónicos, melódicos, rítmicos, donde una gama diversa de intérpretes siguen buscando otros colores, otros caminos, otras dimensiones de expresión, texturas y con ellas, nos entreguen los códigos del mañana. Estas escenas colocarán el arte sonoro del Cuatro Venezolano, en esa

constante evolución musical, necesaria, fundamental para que siga su viaje de universos infinitos.

Así como a la palabra y toda la naturaleza de las cosas nuestras, el ejecutante toma prestado un momento de lo eterno, del tiempo, sus imágenes. Es la creación en su sagrada expresión, la conexión frecuencial que habita en nosotros y abre las ideas, grabando formas invencibles que marcan lo estelar, lo espiritual, lo transpirado, todo un río de emociones liberando las formas, los símbolos, su esencia.

El auge moderno, lo contemporáneo en su expresión, la forma renacentista, clásica, barroca, lo muestra como el viajero frecuente, por otra parte, los paradigmas representan una visión indetenible y sobre todo, el cambio vibracional hacia el futuro que se plantea, desde su propuesta sonora en desarrollo. El Cuatro Venezolano, es sin más, una marca inconfundible que eleva su lenguaje a otra dimensión, otra comprensión sonora, otra disposición emocional, sensorial, frecuencial desde

el concepto global en su discurso, en relación con las teorías establecidas.

La evolución del Cuatro Venezolano recopilada hasta ahora en su historia, en su artesanía, lo ancestral, sus detalles, la conquista, su emancipación, la libertad, los lenguajes y las palabras. Nos muestran ese proceso eterno, inmortal, increado, mágico, único, que nos coloca en el medio de una historia interesante, extraordinaria, pintando una promesa que se revela desde lo más íntimo del ser, desde lo espontáneo del sentir, que manifiesta lo que se revela adentro, desde la mirada limpia, esa, que abraza el porvenir.

Lo Especial... El Cuatro Venezolano, está incrustado en la historia de cada quien, de cada cual. Es, un sentir inmaterial que se confiesa desde los aposentos del amor, esos que habitan en las cosas nuestras, en la espiritualidad de las tradiciones, en la paz del reflejo natural de la gente, en el canto de los caminos cuando regresa el viento,

en la comunión de la tierra para la cosecha de estrellas, esa que siempre germina lo que somos.

Lo Estelar... Se revela ante los misterios rompiendo todas las miradas. Coloca su vuelo universal en los hombros del tiempo, sobre los pies de los siglos. "El Cuatro Venezolano", dispone su pentagrama de horizontes para seguir escribiendo su historia, nota a nota sobre la verdad, bajando en gotas desde un canto de acero.

Lo Extraordinario... Son las manos del mañana quienes relatarán éste ciclo eterno cargado de fenómenos, hallazgos y magia, donde la sonoridad se transforma, evoluciona el color, su gama, liberando frecuencias distintas, distantes, donde sin más retraso, otro mundo habitará una nueva conquista sobre la armonía, otra forma de comprensión, otra dimensión estética donde la expresión musical, seguirá su despertar, su desarrollo.

CONCLUSIONES

Elevar la comprensión del proceso, cambio y transformación que se plantea sobre el Cuatro Venezolano como el instrumento del futuro, es conectarse con el universo, ese ritmo omnisciente que se revela y nos inunda todos los pensamientos, las ideas, las formas que dibujan imágenes haciendo con la música los nuevos discursos. Existe en el Cuatro Venezolano la música entera, el pasado, lo antiguo, lo moderno, lo contemporáneo y sin ninguna duda, el futuro del arte musical tradicional venezolano también está.

El concepto coral incrustado en el Cuatro Venezolano, es una teoría funcional que permite ver con claridad una forma distinta que plantea la escritura y disposición del "Cuatro Solista". Las tonalidades corales son producto de un análisis de los registros vocales, tesituras y texturas, color. Esta disposición es funcional para el Cuatro, propone los elementos de la forma que va desde los postulados armónicos, como los temas

relacionados con el contrapunto, canon, ronda, fuga, imitación. Cabe destacar que, la afinación del Cuatro Venezolano de hoy está en Re mayor, contentivo de dos sistemas de afinación: Justa Entonación y Temperamento Igual. En ese sentido, cada una de las cuerdas del Cuatro posee en su registro una distancia similar, funcional a las voces corales. Esta teoría sugiere un desarrollo armónico melódico más complejo, pero... Eleva la visión musical y coloca su estudio, práctica y aprendizaje en otra dimensión.

La teoría fundamental de la música basa la propuesta del "Cuatro Académico", en consonancia con la tradición escrita del legado presente, con la herencia sonora que el tiempo ha traído hasta nuestros días. Es un postulado restaurador del espíritu del lenguaje musical. La escritura a dos claves del Cuatro Venezolano, teniendo como referencia al piano, sella con fuego propio una verdad que surge de la misma teoría.

El Cuatro Venezolano es el instrumento del futuro y en ese sentido la siembra debe continuar. Sus cantos van retumbando los caminos,

expresando sus motivos, tocando los momentos que hacen de la vida, un lugar para sentir la infinitud de las palabras y los sonidos.

REFERENCIAS

Abreu García, O. (sf). *El libro del cuatro*. Caracas: Editorial Panapo.

Aretz, I. (1967). *Instrumentos musicales de Venezuela*. Cumaná: UDO.

Battaglini, O. (2010). *El Renacimiento y el Barroco hispano en la música folklórica de Venezuela*. Mimeo.

Benedittis, V. de. (2002). *Presencia de la música en los relatos de viajeros del siglo XIX*. Caracas: UCV / Fondo Editorial de Humanidades y Educación.

Bermudo, F. J. (1555). *Declaración de instrumentos musicales*. Osuna: Juan de León, Impresor (Edición facsímil de la Editorial Arte Tripharia. Madrid: 1982).

Bruzual, A. (2012). *La guitarra en Venezuela. Desde sus orígenes hasta nuestros días*. Caracas: Banco Central de Venezuela.

Pujol, E. (1949). Alonso Mudarra (Estudio introductorio a los *Tres libros de música en cifra para vihuela*). Barcelona (España): Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto Español de Musicología.

Ramos Altamira, I. (sf). *Historia de la guitarra y los guitarristas españoles*. Alicante: Editorial Club Universitario.

Torres-López, J. (2025). El Instrumento del Futuro. El Cuatro Venezolano. "Lo Especial - Lo Estelar - Lo Extraordinario". Anuario Mariño Tirado. Marzo, 2025. Recuperado desde: https://www.facebook.com/100083329805519/posts/638798242241164?_rdr

EL AUTOR

José Thomas Torres López

Nació en Trujillo, República Bolivariana de Venezuela, en el año 1976. Poeta, Músico, compositor y arreglista. Actualmente es Profesor, Director Coral del Núcleo Universitario "Rafael Rangel", de la Universidad de Los Andes. Ha labrado una prolífica obra en torno al repertorio musical venezolano. Es autor de la obra sinfónica *La brisa viene de lejos. Fantasía Sinfónica* (1997). Autor de los poemarios: *Códigos* (2019), *Cerca del silencio* (2018), y *El cuatro toma la palabra* (2020). Es un acucioso investigador de la cultura regional, destacándose como columnista del Diario El Tiempo (2010 a 2013). Entre sus aportes figuran: Investigación en musicoterapia titulado *Audioanalgesia, una técnica para cambiar* (2003), autor

de la Unidad didáctica para el libre desarrollo de la música en Educación Básica (2012). Promotor del Vals Conticinio como Patrimonio cultural Trujillano (2022), promotor del movimiento "Trujillo, la tierra del Vals" (2024), autor y promotor de la carrera de Pedagogía de la Música NURR (2024). Generador de contenido artístico y pedagógico en el canal de *YouTube* "El cuatro venezolano, Thomas Torres". Director Adjunto Orquesta Sinfónica Juvenil Carache (2025).

ISBN: 978-980-11-2234-0

El Cuatro, cuya incursión a nuestras tierras se remonta a tiempos republicanos, es un instrumento representativo de la idiosincrasia venezolana, atribuido por su dimensión y continuidad a la guitarra renacentista. El Cuatro Venezolano, es un bien cultural, reconocido legalmente como patrimonio cultural e inmaterial de los venezolanos, una expresión artística que da cuenta de un singular legado musical, que traduce el lenguaje de signos y símbolos que ha logrado.

El Cuatro como símbolo espiritual, inmaterial, como sustento de la música tradicional, popular, es sin duda, un monumento del sonido, del ritmo que lo coloca como una joya sonora adentro en la familia Venezolana. La música es un todo, es, la religión del universo y en ese sentido, comulgar el pan de los sueños, de las promesas, de los cantos del mañana, harán con nuestros anhelos, la vida.

Dada la importancia y trascendencia del cuatro como instrumento nacional, es pertinente abordar tópicos que elevan la comprensión de la forma musical, inherentes a su estructura armónica, sistema de afinación y ejecución, desde una postura estética y reflexiva, con una mirada acuciosa que va más allá de la simple contemplación, para mostrar con el goce estético, la fisionomía de un instrumento que debe estudiarse rigurosa y sistemáticamente. El presente el libro describe planteamientos dirigidos a la comprensión musical con niveles de formación avanzados, formula conceptos en una dimensión alta en su disposición y comprensión sobre el ejecutante, de allí su valor estético.