

1. Twelve-Bar Blues: Introducción

Antes del rock, antes del pop, antes del heavy metal y del rock de estadio, existía un patrón, un patrón con una sencilla estructura de doce compases que no se ha diluido con el tiempo y que sigue vigente a día de hoy.

El **Twelve-bar blues** no es solo una estructura armónica, es la forma en la que, diferentes generaciones de músicos han aprendido a convertir su pasión, dolor, frustración y esperanza en canciones.

Nació en los campos y en las calles del sur de Estados Unidos. En guitarras gastadas y voces ásperas. En músicos como **Robert Johnson**, que con tres acordes podían contar más verdad que una orquesta entera.

Su fórmula parece sencilla, simplemente tres ingredientes (grados I, IV y V). Pero dentro de esa sencillez hay tensión, movimiento y regreso, hay pregunta y respuesta, hay conflicto y resolución.

El Twelve-Bar Blues es el esqueleto invisible de la música moderna. Sin él no existirían artistas como **Chuck Berry**, ni bandas como **The Rolling Stones...**

Cuando tocamos un blues de 12 compases no solo estamos practicando una progresión armónica, estamos entrando en una tradición, estamos aprendiendo el idioma, estamos conectando con una de las raíces más profundas de la música que escuchamos hoy.

- Doce compases.
- Tres acordes.
- Una historia que nunca deja de contarse.

Es un ciclo.

Empieza. Se desarrolla. Se complica. Vuelve a casa... Y justo cuando parece terminar... vuelve a empezar.

2. Twelve-Bar Blues: Estructura

Lo primero que debemos comprender de un **twelver-bar blues** (o blues de 12 compases) es su estructura primigenia, como bien dice su nombre, está conformado por 12 compases y en cada uno de ellos tendrá de desarrollo un acorde.

Más en concreto, en un blues, nada más utilizaremos tres grados: **grado I, grado IV y grado V.**

I	I	I	I
IV	IV	I	I
V	IV	I	I

Al observar la estructura diagramática, podemos describir que un blues se desarrolla sobre el primer grado durante los cuatro primeros compases, a continuación cambia **al grado IV** durante dos compases, para producir una pequeña **cadencia plagal** de regreso al grado I (nuevamente dos compases).

Para concluir, tenemos un enlace V-IV-I (descrito comunmente **cadencia de "blues"**).

2.1. Variaciones #1: El “quickchange”

Lo mejor de un blues de doce compases, es que es una estructura que viva, no es inmovil ni inviolable, de hecho, a continuación vamos a presentar algunas de las **variaciones** (o **innovaciones**, según quiera interpretarse).

En primer lugar, podemos hablar del “**quickchange**” o cambio rápido, consiste en cambiar al **grado IV** durante el **segundo compás**, lo cual ofrece un poquito más de dinamismo en la estructura inicial en vez de tanto estaticismo en la básica.

I	IV The “quickchange”	I	I
IV	IV	I	I
V	IV	I	I

Un estándar en el que podemos apreciar este cambio rápido, puede ser en el estándar **Reconsider Baby** de **Lowell Fulson**.

2.2. Variaciones #2: El “turnaround”

De forma adicional al “*quickchange*”, también tenemos el “*turnaround*” o giro, consiste simplemente en sustituir el último compás por el **grado V**, proporcionándonos una mayor tensión conclusiva para reiniciar nuevamente el ciclo con estabilidad.

Este pequeño arreglo es además, de la cadencia de blues, uno de los elementos más característicos del género, ya que además, nos permite aprender muchos “giros” o “turnarounds” de algunos artistas.

I	IV The “quickchange”	I	I
IV	IV	I	I
V	IV	I	V “Turnaround”

2.3. Eight-bar blues o Blues de 8 compases

¡Si! No quería perder la oportunidad de hablar de esta estructura, menos conocida, pero que si podemos estudiar en algunos estándares musicales.

Existe una especie de estructura simplificada y más directa del Twelve-Bar Blues llamada Eight-Bar Blues. Como puedes imaginar, esta tiene nada más 8 compases configurándose del siguiente modo:

I	V	IV	IV
I	V	I	V

Reconozco que al principio es un poco difícil familiarizarse con ella, pero ofrece un dinamismo bastante interesante, algunos ejemplos famosos que puedes escuchar:

- [Eric Clapton, Key to the highway](#)
- [Leroy Carr, How long blues](#)
- [Elvis Presley, Heartbreak Hotel](#)