

Conceptos Teóricos Para Músicos

Guillermo Martínez

Tabla de Contenidos

PRIMERA PARTE

I.	Música.	1
	Música. Sonido. Sonido musical. Sonido indeterminado. Elementos fundamentales de la música. Melodía. Armonía. Ritmo. Pentagrama. Líneas y espacios adicionales.	
II.	Figuras y silencios.	2
	Figura. Silencio. Reglas de escritura. Relación de las figuras o los silencios. Cuadro de relación de las figuras.	
III.	Notas y claves.	4
	Nota. Nombre de las notas en sistema americano. Altura de las notas. Clave. Clave de Sol en 2 ^{da} . y clave de Fa en 4ta. Relación entre las claves.	
IV.	Ligadura de prolongación, puntillo y doble puntillo.	5
	Ligadura de prolongación. Puntillo. Doble puntillo	
V.	Compases.	6
	Compás. Barras divisorias. Barras de separación. Barras de conclusión. Tiempo. Representación del compás. Compases simples. Compases simples más comunes.	
VI.	Compases compuestos.	7
	Compases compuestos. Ejemplos de compases simples y compuestos.	
VII.	Compases Irregulares.	9
	Compases irregulares. Compases irregulares compuestos. Compases irregulares con denominador 8. Otros tipos de compases. Forma de marcar los compases. Cuenta o marca del compás.	
VIII.	Tiempos fuertes y débiles de compás, partes fuertes y débiles de tiempo. Síncopas y contratiempos.	12
	Tiempos fuertes y débiles. Partes fuertes y débiles de tiempo. Ejemplo de tiempos y partes fuertes y débiles. División binaria y ternaria del tiempo. Síncopas. Contratempo.	
IX.	Valores Irregulares.	14
	Tresillo. Seiscillo. Dosillo. Cuatrillo. Quintillo. Septecillo.	

SEGUNDA PARTE.

I.	Semitono y tono.	16
	Semitono. Tono.	
II.	Alteraciones.	16
	Sostenido. Bemol. Doble sostenido. Doble bemol. Becuadro. Alteración propia. Alteración accidental. Alteración precaucional.	
III.	Semitono diatónico, cromático. Enarmonía.	16
	Semitono diatónico. Semitono cromático. Enarmonía.	
IV.	Escalas.	17
	Escala. Escala diatónica. Escala cromática. Grados de la escala. Grado conjunto. Grado disjunto. Tónica de la escala.	
V.	Escala mayor.	17
	Estructura. Denominación de los grados de una escala mayor. Tritono.	
VI.	Escala menor antigua.	18
	Estructura.	
VII.	Escala menor armónica.	18
	Estructura.	
VIII.	Escala menor melódica.	18
	Estructura.	
IX.	Escala menor compuesta.	19
X.	Armadura de clave.	20
XI.	Escalas relativas.	20
XII.	Obtención de la escala menor relativa de una escala mayor.	20
XIII.	Obtención de la escala mayor relativa de una escala menor.	20
XIV.	Obtención de la escala dada una armadura de clave.	21
	Armadura de clave con #. Armadura de clave con b.	

XV. Obtención de la armadura de clave de una escala mayor.	21
Armadura de clave con #. Armadura de clave con b.	
XVI. Obtención de la armadura de clave de una escala menor.	21
XVII. Intervalos.	22
Definición. Intervalo melódico y armónico. Nombre de los intervalos. Calificación de los intervalos. Intervalos simples y compuestos. Inversión de los intervalos. Intervalos consonantes perfectos, imperfectos y disonantes. Composición de los intervalos.	
XVIII. Elementos de la expresión.	25
Intensidad. Acentos. Matices. Movimiento. Metrónomo. Términos de movimiento principales. Alteración gradual o momentánea del movimiento. Articulaciones. Adornos. Articulaciones y adornos en los instrumentos de cuerda.	
XIX. Abreviaturas y elementos de una partitura.	27
Repite el o los compases anteriores. Barra de repetición. Ritornello, endings, casilla 1, 2, etc. Da Capo. Dal Segno. Huevo. Coda. Con rep, o sin rep. Fine. D.C. al Fine. Partes o secciones de un tema. Número de compás. Figuras rítmicas en cifrado. Simile. Fade Out. Fundiéndose o perdiéndose. Repavol. Vamp. Tacet. Arpegiado. Octava arriba o abajo. Repetición de una figura.	
XX. Tonalidad y modulación.	28
Tonalidad. Modo. Grados tonales. Grados modales. Modulación. Tonos vecinos. Tonos lejanos. Tonos muy lejanos. Notas características. Nota característica principal. Nota característica secundaria. Procedimientos para modular entre tonos vecinos y lejanos, y entre tonos muy lejanos.	

Conceptos Teóricos para Músicos

Primera parte

I. Música

1. **Música** : es el arte de combinar los sonidos.
2. **Sonido** : todo lo que percibe el oído.
3. **Sonido musical** : dado por una frecuencia determinada. Las notas en un piano, guitarra, etc.
4. **Sonido indeterminado** : dado por una frecuencia musical indeterminada. El sonido de platillos, tambor, etc.
5. **Elementos fundamentales de la música** :
 - a. Melodía
 - b. Armonía
 - c. Ritmo
6. **Melodía** : formada por sonidos en forma sucesiva.
7. **Armonía** : formada por sonidos en forma simultánea.
8. **Ritmo** : formado por sonidos con distinta duración y acentuación.
9. **Pentagrama** : son 5 líneas horizontales donde se escriben las notas. Está compuesto por líneas y espacios.
10. **Líneas y espacios adicionales** : para poder representar las notas que no tienen colocación en el pentagrama se agregan la líneas y espacios adicionales.

II. Figuras y silencios

1. **Figura** : representa la duración del sonido.

2. **Silencio** : representa la interrupción momentánea del sonido.

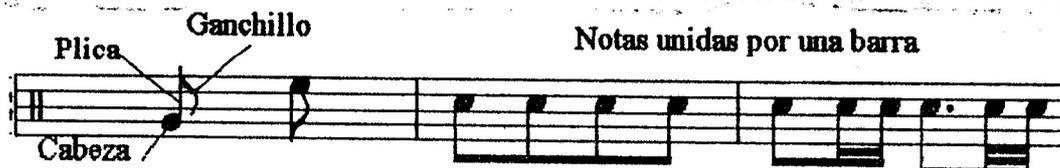
3. Reglas de escritura de las notas.

Si la nota se encuentra por debajo de la 3ra línea la plica irá hacia arriba y a la derecha.

Si la nota se encuentra por arriba de la 3ra línea la plica irá hacia abajo y a la izquierda.

El ganchillo siempre se coloca a la derecha.

El ganchillo es reemplazado por una barra agrupando figuras , para facilitar la lectura de las mismas.

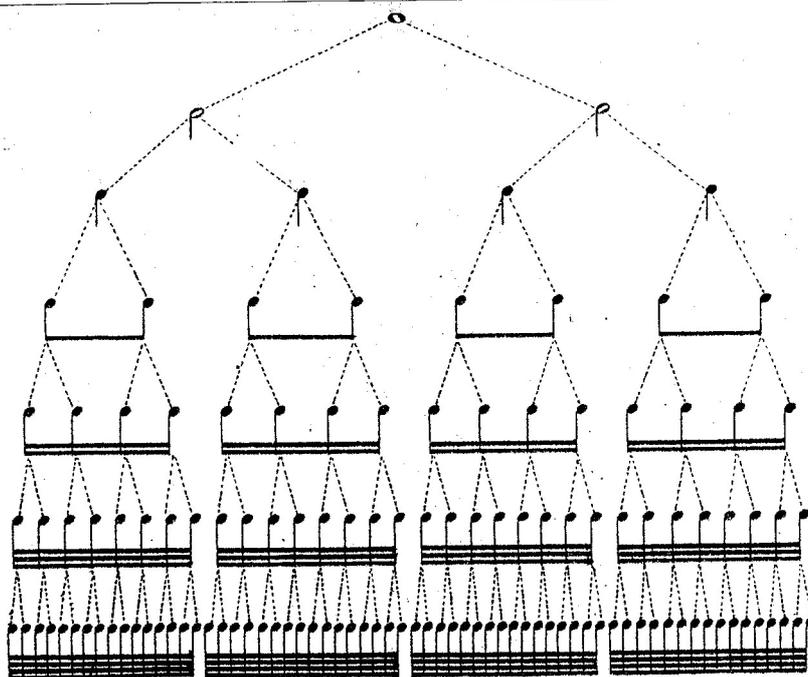
Notas unidas por una barra que se encuentran en distintas líneas o espacios.

Relación de las figuras o los silencios.

							
	1	2	4	8	16	32	64
		1	2	4	8	16	32
			1	2	4	8	16
				1	2	4	8
					1	2	4
						1	2
							1

Cuadro de la relación entre las figuras

III. Notas y claves.

1. Nota : es nombre del sonido musical.
2. Nombre de las notas en sistema americano :

DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI
C	D	E	F	G	A	B

3. Altura de las notas : propiedad que distingue cada sonido de otros más agudos o graves.
4. Clave : signo que fija el nombre y la altura de las notas en el pentagrama.

Clave de Sol en 2da

sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol fa mi re do si la sol fa mi

fa sol la si do re mi fa sol fa mi re do si la sol fa mi re do

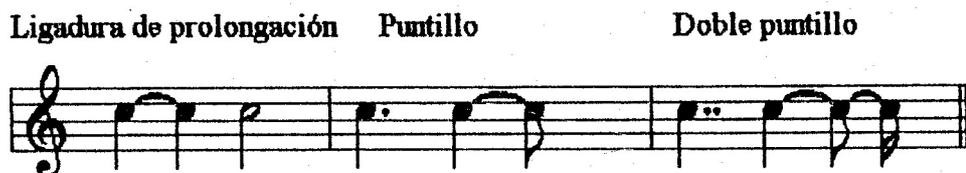
Relación entre las claves

IV. Ligadura de prolongación, puntillo, doble puntillo.

1. **Ligadura de prolongación** : es una línea curva que une dos figuras, ejecutando la primera y prolongando el sonido sobre la segunda. Los silencios no se ligan.

2. **Puntillo** : punto ubicado a la derecha de la cabeza de la figura o silencio, aumenta el valor de los mismos en la mitad.

3. **Doble puntillo** : dos puntos ubicados a la derecha de las figuras o silencios, aumenta el valor de los mismos en las 3/4 partes (es decir la mitad más la mitad de la mitad).

V. Compases

1. **Compás** : es la división de la música en partes de igual duración.

Cuando escuchamos música percibimos la presencia de un pulso regular. La agrupación de estos pulsos en grupos de igual cantidad es lo que llamamos compás. El reconocimiento del compás se debe a los cambios de acorde y la melodía.

Existen compases con un pulso irregular, lo que se tratará más adelante. Como también temas donde se realizan cambios en el tipo de compás.

2. **Barras divisorias** : indican la separación de los compases.

3. **Barras de separación** : indican un cambio de tipo de compás o armadura de clave, también se usan para separar distintas partes de un tema.

4. **Barra de conclusión** : indica el final del tema u obra musical.

5. **Tiempo** : es cada una de las partes en la que se divide el compás. Es lo reconocimos como pulso. También llamado *beat*.

6. **Representación del compás** : el compás se representa por un número fraccionario, donde el numerador representa la cantidad de figuras que tiene el compás y el denominador la calidad de las figuras.

Denominador 1=redonda, 2=blanca, 4=negra, 8=corchea, 16=semicorchea, 32=fusa, 64=semifusa.

7. **Compases simples.**

Son los que tienen como numerador los números 2, 3, y 4 y cualquier denominador.

En los compases simple el numerador también nos señala la cantidad de tiempos que tiene el compás y el denominador que figura es cada tiempo.

8. **Compases simple más comunes** : son 2/4, 3/4, 4/4, 2/2.

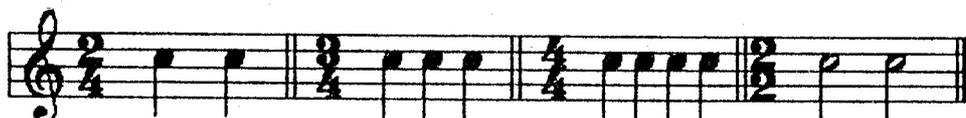
2/4 significa un compás de dos tiempos y que cada tiempo vale una negra.

3/4 significa un compás de tres tiempos y que cada tiempo vale una negra.

4/4 significa un compás de cuatro tiempos y que cada tiempo vale una negra, también se escribe como C.,

2/2 significa un compás de dos tiempos y que cada tiempo vale una blanca, también se escribe como C. .

La expresión *tocar en dos*, o en tiempo cortado (cut time) significa tocar un compás de 4/4 como compás de 2/2, es decir dos tiempos por compás.

Los compases de 2(y 4) tiempos, son llamados binarios.

Los compases de 3 tiempos, son llamados ternarios.

Los compases de 4 tiempos también son llamados cuaternarios.

VI. Compases compuestos

1. **Compases compuestos** : resultan de agregar a la figura que representa al tiempo en el compás simple un *puntillo*, y multiplicar en la denominación del compás , al *numerador por 3* y al *denominador por 2*.

Los compases compuestos conservan la cantidad de tiempos del compás simple del cual derivan.

El 2/4 se transforma en 6/8, con dos tiempos de negra con puntillo.

El 3/4 se transforma en 9/8, con tres tiempos de negra con puntillo

El 4/4 se transforma en 12/8, con cuatro tiempos de negra con puntillo.

El 2/2 se transforma en 6/4, con dos tiempos de blanca con puntillo.

Ejemplos de compases simples y compuestos

VII. Compases irregulares.

1. Compases irregulares : son los de numerador impar. También llamados de amalgama , por ser una suma de compases.

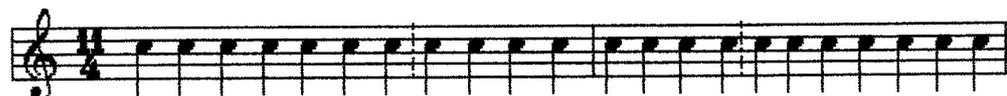
Tenemos :

El $5/4$ igual a $3/4+2/4$ o $2/4+3/4$, con cinco tiempos de negra.

El $7/4$ igual a $4/4+3/4$ o $3/4+4/4$, con siete tiempos de negra.

El $9/4$ igual a $5/4+4/4$ o $4/4+5/4$, con nueve tiempos de negra.

El $11/4$ igual a $7/4+4/4$ o $4/4+7/4$, con once tiempos de negra.

2. Compases irregulares compuestos : surgen al igual que los simples de colocar un puntillo a la figura que representa al tiempo y multiplicar por 3 el numerador y por 2 el denominador.

Tenemos :

El $15/8$, con cinco tiempos de negra con puntillo.

El $21/8$, con siete tiempos de negra con puntillo.

El $27/8$, con nueve tiempos de negra con puntillo.

3. Compases irregulares con denominador 8 : estos tienen además tiempo irregular.

Tenemos :

El 5/8, con un tiempo de negra con puntillo y otro de negra

El 7/8, con un tiempo de negra con puntillo y dos tiempos de negra

El 9/8, con un tiempo de negra con puntillo y tres tiempos de negra

El 11/8 igual a 6/8+5/8, con tres tiempos de negra con puntillo y uno de negra

En todos estos compases la ubicación de las figuras que representan el tiempo puede ser cambiada

El 5/8 también es llamado de Zorcico.

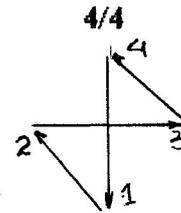
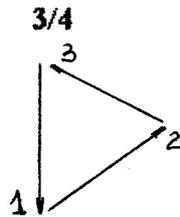
El 8/8 si bien tiene numerador par, puede ser escrito como irregular, con dos tiempos de negra con puntillo y uno de negra

The image displays seven musical staves, each illustrating a different irregular time signature. Each staff begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The first staff is in 5/8 time, showing a sequence of notes: a dotted quarter note followed by an eighth note, then a quarter note, and finally a dotted quarter note. The second staff is in 7/8 time, showing a sequence of notes: a dotted quarter note followed by an eighth note, then two eighth notes, and finally a dotted quarter note. The third staff is in 9/8 time, showing a sequence of notes: a dotted quarter note followed by an eighth note, then three eighth notes, and finally a dotted quarter note. The fourth staff is in 11/8 time, showing a sequence of notes: a dotted quarter note followed by an eighth note, then two eighth notes, then a quarter note, and finally a dotted quarter note. The fifth staff is in 8/8 time, showing a sequence of notes: a dotted quarter note followed by an eighth note, then two eighth notes, then a quarter note, and finally a dotted quarter note. The sixth staff is in 5/8 time, showing a sequence of notes: a dotted quarter note followed by an eighth note, then a quarter note, and finally a dotted quarter note. The seventh staff is in 5/8 time, showing a sequence of notes: a dotted quarter note followed by an eighth note, then a quarter note, and finally a dotted quarter note.

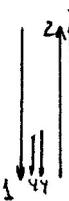
4. Otros tipos de compases : otros tipos de compases pueden ser creados por el compositor de acuerdo a sus necesidades expresivas, también en música contemporánea de estructura muy libre puede llegar a prescindirse de compás , escribiéndolos solo para que los músicos tengan una guía para la interpretación.

5. Forma de marcar los compases

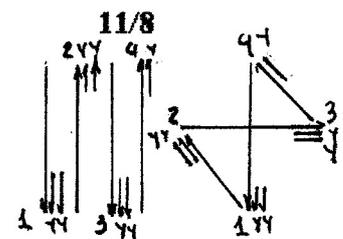
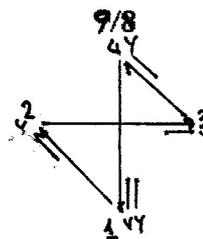
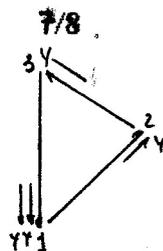
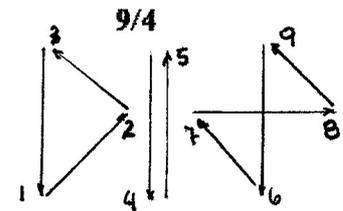
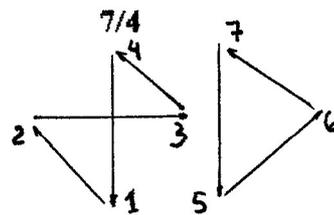
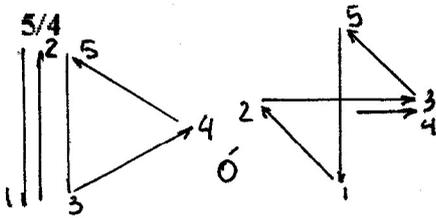
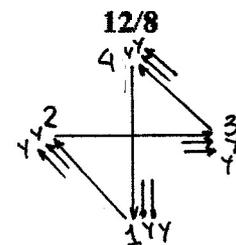
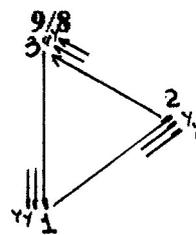
2/4 o 2/2

6/8 o 6/4

Y = Subdivisión del tiempo

6. Cuenta o marca del compás: para que todos los músicos de un grupo u orquesta tengan bien en claro el *tempo* (o velocidad) de un tema u obra musical se cuenta en voz alta, o el director marca con la mano o batuta, la cantidad de tiempos de un compás. En los compases de dos tiempos, o en aquellos en los cuales es más difícil establecer un tempo como en temas muy lentos o muy rápidos , se cuentan dos compases. También es muy usual que la marca la haga el baterista golpeando sus palillos.

VIII. Tiempos fuertes y débiles, parte fuertes y débiles de tiempo. Síncopas y contratiempos.

1. Tiempos fuertes y débiles : al tocar notas sobre los tiempos del compás algunas son naturalmente más acentuadas (tocadas con más fuerza), llamados *fuertes* y otros sin acentuación llamados *débiles*.

Los tiempos fuertes y débiles en los distintos compases son los siguientes :

Diagram illustrating strong (F) and weak (D) beats in various time signatures:

- 2/4:** F D
- 3/4:** F D D
- 4/4:** F D SF D
- 6/8:** F D
- 9/8:** F D D
- 12/8:** F D SF D

En los compases irregulares los tiempos fuertes y débiles se indican de acuerdo a los compases que lo integran :

Diagram illustrating strong (F) and weak (D) beats in irregular time signatures:

- 5/4:** F D D SF D F D SF D D
- 7/4:** F D SF D SF D D F D D SF D SF D
- 9/4:** F D SF D SF D D SF D F D D SF D SF D SF D

2. Partes fuertes y débiles de tiempo : al dividirse un tiempo en dos , tres y cuatro partes, las mismas también tienen una acentuación relativa entre ellas.

Las partes de tiempo fuertes y débiles en la división de un tiempo es la siguiente :

Diagram illustrating the division of a time unit into parts with relative accents:

- 2 parts:** F D F D
- 3 parts:** F D F D F D F D
- 4 parts:** F D D F D D

3. Ejemplo de tiempos y partes fuertes y débiles :

Partes fuertes y débiles de tiempo

F F D F D F D F F D D F

F D SF D F D SF D

Tiempos fuertes y débiles de compás

4. División binaria y ternaria del tiempo : cuando el tiempo está dividido por dos o múltiplos de dos, se dice que es de *división binaria*, por ejemplo en los compases simples, las corcheas o semicorcheas.

Si el tiempo está dividido por tres o múltiplo de tres, se dice que es de *división ternaria*, caso de las corcheas y semicorcheas en compases compuestos.

5. Sincopas : el sonido se produce en un *tiempo débil o parte débil de tiempo y se prolonga sobre la fuerte*.

Sincopa, el sonido se produce en el tiempo débil

D F

Sincopa, el sonido se produce en la parte débil de tiempo

D F D F

6. Contratiempo : el sonido se produce en un *tiempo débil o parte débil de tiempo sin prolongarse sobre la fuerte*.

Contratiempo, el sonido se produce en tiempo o parte débil de tiempo

D D D D

IX. Valores irregulares.

1. **Tresillo** : son tres figuras en el lugar de dos.

2. **Seiscillo** : son seis figuras en el lugar de cuatro.

Two musical staves illustrating rhythmic figures. The first staff shows a 3/4 time signature with a triplet of eighth notes (Tresillo) and a 4/4 time signature with a sextuplet of eighth notes (Seiscillo). The second staff shows a 2/4 time signature with a triplet of eighth notes (Tresillo) and a sextuplet of eighth notes (Seiscillo).

3. **Dosillo** : son dos figuras en el lugar de tres.

4. **Cuatrillo** : son cuatro figuras en el lugar de seis.

Three musical staves illustrating rhythmic figures. The first staff shows a 6/8 time signature with a pair of eighth notes (Dosillo) and a pair of eighth notes (Cuatrillo). The second staff shows a 2/4 time signature with a pair of eighth notes (Dosillo) and a pair of eighth notes (Cuatrillo). The third staff shows a 2/4 time signature with a pair of eighth notes (Dosillo) and a pair of eighth notes (Cuatrillo).

5. **Quintillo** : son cinco figuras en el lugar de cuatro o seis.

6. **Septecillo** : son siete figuras en lugar de seis u ocho.

Existen también los *nonecillos*, *diecillos*, etcétera, pero en estos su ejecución en general no es posible hacerla en forma exacta.

Los valores irregulares pueden tener figuras de mayor o menor valor , así como también silencios.

