BLOQUE 2: FUNDAMENTOS PARA LA LIBERTAD MUSICAL

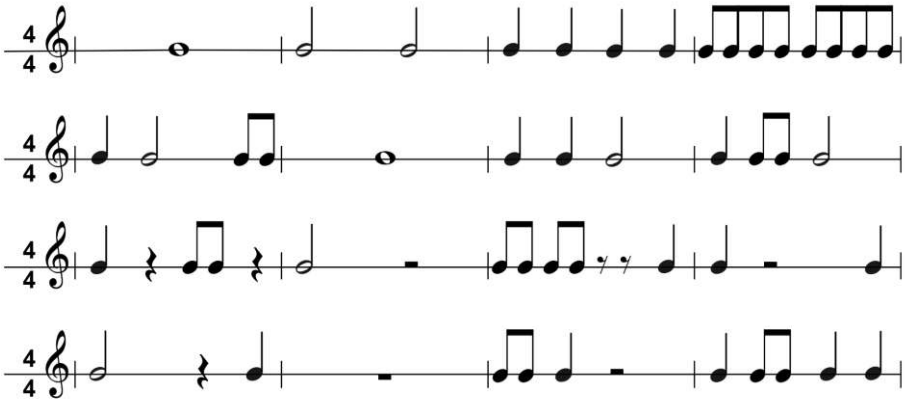
Ejercicios de sistemas de lectura y escritura musical

Ejercicio 1

En las siguientes cuatro líneas musicales verás notas y silencios de distintos tipos. Lo que tendrás que hacer es:

1. Poner el nombre de los símbolos que figuran en cada línea y su tiempo.
2. Utilizar un metrónomo a 50 BPM y marcar con palmadas cada nota.
3. Utilizar un metrónomo a 90 BPM y marcar con palmadas cada nota. No pases a 90 BPM hasta hacerlo 5 veces seguidas perfectamente a 50 BPM.

> **CONSEJO:** *si al principio te cuesta coordinarte, puedes poner el metrónomo "a doble velocidad". Es decir: en lugar de contar cada beep como* ***una negra****, cuéntalo como* ***una corchea****. Así tendrás más "puntos de referencia" para encajar corcheas y silencios sin perderte.*

Ejercicio 1 – Lectura rítmica

Ejercicio 2

A continuación verás 4 pentagramas. En cada uno aparecen notas, una clave y una indicación de compás (métrica). Tu objetivo es completar y practicar cada pentagrama siguiendo estos pasos:

1. Rellena todos los recuadros blancos con:
   - El **nombre de la nota** (Do, Re, Mi…), si el recuadro está bajo una nota,
   - El **nombre del símbolo** si no es una nota (por ejemplo: *silencio de negra*, *barra de compás*, etc.).

> **IMPORTANTE:** *la clave cambia en cada pentagrama, así que el nombre de las notas también puede cambiar aunque estén en la misma posición.*

2. Si en algún pentagrama falta una barra de compás, dibújala donde corresponda para que los compases queden bien divididos.
3. Encierra todas las notas que en un mismo pentagrama tengan una 8va arriba o abajo.
4. Solfea cada pentagrama a 50 BPM y a 90 BPM cuando hayas logrado hacerlo lento. En este caso, primero solfea con palmas, ignorando qué notas son, para simplificarlo y hacerte una idea del tempo y, una vez lo tengas dominado, en vez de palmas, canta las notas.

RETO: Si te ves capaz, reescribe cada pentagrama en las otras dos claves, manteniendo las mismas notas (mismo sonido).

Fundamentos de la armonía

Una vez que hemos visto cómo comunicarnos musicalmente y comprender los medios de escritura y lectura, es momento de ponernos manos a la obra y entender con más profundidad cómo se construye una canción.

Para ello, vamos a conocer qué es la armonía y por qué suele considerarse una de las bases más importantes en la música occidental. Entender la armonía te ayudará a:

- Comprender cómo se organizan las notas dentro de una escala,
- Saber qué sonidos suelen encajar bien entre sí (y por qué),
- Entender por qué un acorde está construido de la manera en que está,
- Identificar secuencias habituales ("lógicas") dentro de una progresión,
- Explorar distintos estilos de progresiones y recursos como los modos.

Para mantener el orden, vamos a partir de una explicación "piramidal": en la punta estaría la canción completa; justo debajo, sus componentes principales; y más abajo, los elementos que forman cada componente.

Componentes básicos de una canción

Armonía

La armonía es lo que ocurre cuando suenan dos o más notas simultáneamente (o cuando se perciben como un conjunto, incluso si aparecen muy seguidas). Puede ser:

- **Consonante**, cuando se percibe estable o "agradable".
- **Disonante**, cuando genera tensión o sensación de inestabilidad (no significa "malo", sino "tenso" o "con necesidad de resolver").

En la mayoría de estilos, la armonía la sostienen los instrumentos de acompañamiento (guitarra, piano, pads, etc.) y especialmente el bajo, porque define la base sobre la que el oído interpreta el acorde.

Para evitar confundir lo que es un acorde con el concepto de armonía:

Acorde: Conjunto de notas (normalmente tres o más) que suenan como una unidad.

Armonía: Cómo se combinan y se conectan esos acordes (y notas) para construir la base de una canción.

> **IMPORTANTE:** *en la percepción armónica, la nota más grave suele tener mucho peso. Por eso, cuando un acorde está en posición fundamental, su fundamental (raíz) se coloca en el bajo. Aun así, esto no es una regla absoluta: existen inversiones (cuando el bajo no es la **fundamental**) y acordes cuya función puede cambiar según el contexto.*

Melodía

La melodía es una sucesión de notas en el tiempo que el oyente reconoce como una idea musical con identidad. Suele estar en la voz o en instrumentos solistas, y no tiene por qué limitarse a las notas "exactas" del acorde: puede incluir notas de paso, apoyaturas, tensiones, etc., que aportan carácter.

Dicho de forma simple: si la armonía es "el suelo", la melodía suele ser "la historia" que se cuenta encima.

Referencia auditiva: Canon in D - Johann Pachelbel

1. Dentro de la progresión tenemos 5 acordes distintos, lo que nos da muchas notas para deducir la escala. En este caso, al reunir las notas de esos acordes, obtenemos las 7 notas que forman la tonalidad.

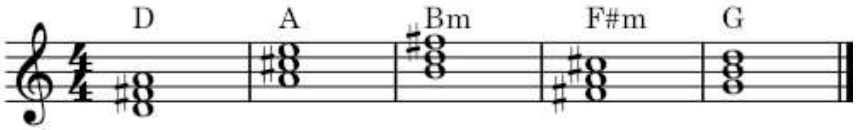

Figura 50 – Acordes diferentes en Canon in D

Como se observa en la **Figura 50**, las alteraciones que aparecen de forma recurrente son Do♯ y Fa♯.

Si ordenamos las notas y comprobamos que las distancias entre ellas cumplen la fórmula del Modo mayor o la del Modo menor, podremos identificar las tonalidades relativas compatibles con ese conjunto de notas.

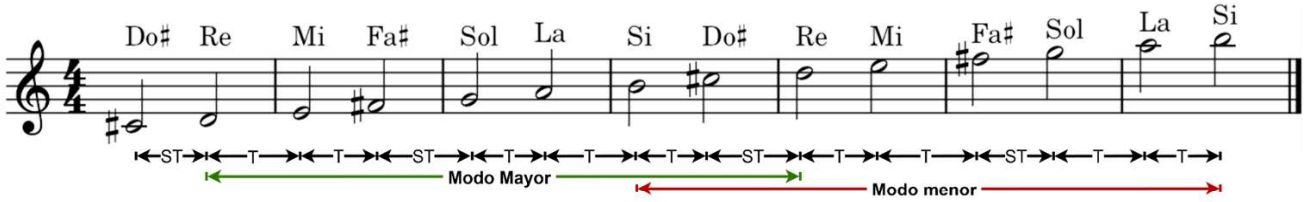

Figura 51 – Escala de Canon in D

Como se observa en la **Figura 51**, este conjunto de notas es compatible tanto con Re mayor como con su relativo menor, Si menor. En esta canción, el centro tonal está en Re, por lo que la tonalidad es Re mayor.

> **NOTA:** *El relativo menor corresponde al sexto grado de la escala mayor, más concretamente a un intervalo de sexta mayor, lo que veremos en el próximo apartado.*

Tonalidad: Re mayor

2. Escribimos la escala de Re mayor:

   Escala: D - E - F♯ - G - A - B - C♯

3. Enumeramos los grados de la escala:

   Grados de la escala: **I** - II - **III** - **IV** - **V** - **VI** - VII

4. Convertimos la progresión a grados e indicamos la calidad de los acordes (mayor/menor):

   Progresión en grados: I - V – VIm – IIIm - IV - I - IV - V

Cambio de tonalidad 1

1. **Tonalidad:** La mayor (A)
2. **Escala:** **A** - B - **C♯** - **D** - **E** - **F♯** - G♯
3. **Grados de la escala:** **I** - II - **III** - **IV** - **V** - **VI** - VII
4. Progresión en La mayor:

Nomenclatura para nombrar un acorde

La forma más común de nombrarlos es mediante el cifrado americano (A, B, C…), que ya vimos antes. En una tríada, los tres componentes principales son la fundamental (raíz), la tercera y la quinta (los intervalos que forman la raíz con esas notas).

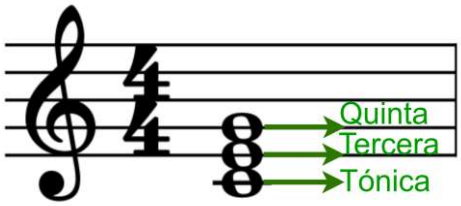

Figura 74 – Do mayor - Tríada en estado fundamental

Como podemos ver en la **Figura 74**, en un acorde de Do mayor, la raíz es Do, la tercera es Mi y la quinta es Sol. Cuando hablamos de acordes "en general", normalmente nos referimos primero a su estado fundamental, donde la raíz se coloca en el bajo (la nota más grave).

Aun así, un acorde puede representarse con otras disposiciones de sus notas. Estas formas se llaman inversiones, y las veremos más adelante.

Resumiendo lo que sabemos hasta ahora:

Tabla 17 – Cifrado americano para la fundamental o raíz.

A	B	C	D	E	F	G
La	Si	Do	Re	Mi	Fa	Sol

1. Escribimos la letra que corresponde a la raíz usando la notación anglosajona (A–G).
2. Si es necesario, añadimos la alteración correspondiente (♭, ♮, ♯).
3. Según la calidad del acorde, añadimos:
   - **Mayor:** no se añade nada (a veces se usa "M").
   - **Menor:** se añade "m" (a veces "-").
   - **Disminuido:** formas comunes: "dim", " ° " o "m(♭5)" (tríada menor con quinta disminuida).
   - **Aumentado:** formas comunes: "aug" o "+".

Acordes simples (tríadas)

Son acordes formados por tres notas que se obtienen por superposición de terceras. Por tanto, las notas de una tríada son su raíz, su tercera y su quinta.

Las tríadas son la base a partir de la cual se construyen muchos otros tipos de acordes, por lo que conviene verlas en detalle.

Una tríada puede clasificarse en cuatro tipos según la calidad de sus dos intervalos principales respecto a la raíz: la tercera y la quinta.

- **Mayores:** se forman con una tercera mayor y una Quinta justa.
  Acorde Mayor: 3M + 5J
- **Menores:** se forman con una tercera menor y una Quinta justa.
  Acorde Menor: 3m + 5J

Círculo de quintas

Dentro del estudio de las dominantes, independientemente de que se trate de la dominante propia de una tonalidad o de dominantes secundarias, nos encontramos con una herramienta muy útil llamada círculo de quintas.

Esta herramienta, como su propio nombre indica, consiste en un círculo en el que, partiendo de la nota Do, se va avanzando en intervalos de quinta justa (7 semitonos) hasta regresar nuevamente al Do inicial.

Aunque parezca algo simple, aporta mucha información de forma rápida y fácil de entender. Apoyándonos en la **Figura 104**, podemos ver que nos permite:

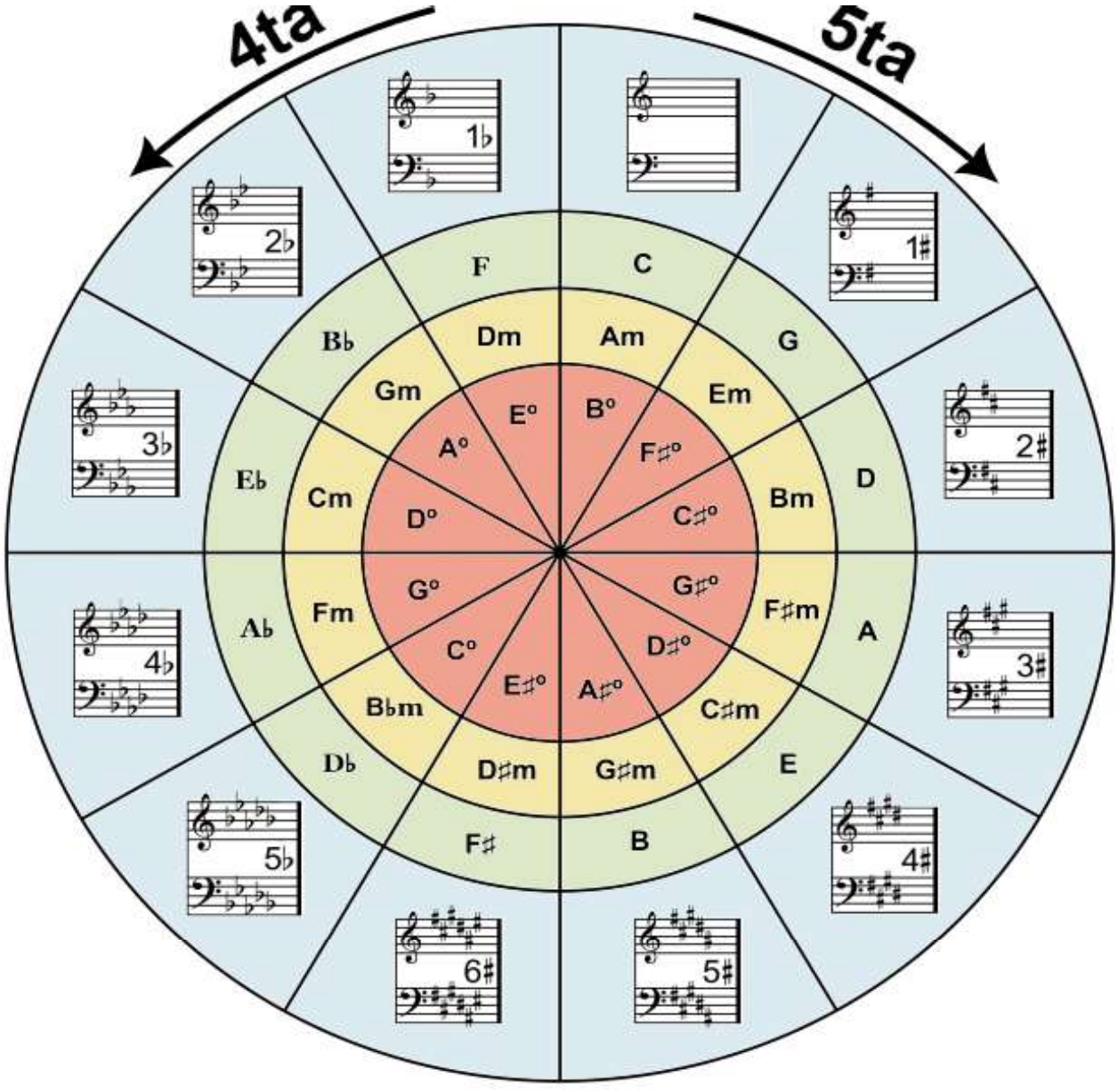

Figura 104 – Círculo de Quintas

- Conocer a simple vista cuál es la dominante de una tonalidad, es decir, la situada a su derecha en sentido horario.