

Todo lo que **DEBES** saber antes de

COMPONER TU MÚSICA

Escrito y diseñado por Martín Ledesma
componiendomivida.com

© Todos los derechos reservados

eBook Gratuito
Versión Lite

INDICE DE CONTENIDOS

- ▶ 1. [Elemento primario de la música: el Sonido.](#)
- ▶ 2. [Características y cualidades del Sonido: **Altura**, **Duración**, **Intensidad** y **Timbre**.](#)
- ▶ 3. [El Lenguaje musical y su sistema de codificación del sonido: La Notación musical.](#)
- ▶ 4. [Mapa mental: Criterios de la Notación musical codificados para las cualidades del Sonido.](#)
- ▶ 5. [Mapa mental: Detalles de los criterios de la Altura del sonido.](#)
- ▶ 6. [Mapa mental: Detalles de los criterios de la Duración del sonido.](#)
- ▶ 7. [Mapa mental: Detalles de los criterios de la Intensidad del sonido.](#)
- ▶ 8. [Mapa mental: Detalles de los criterios del Timbre del sonido.](#)
- ▶ 9. [Otros conceptos de Escritura musical.](#)
- ▶ 10. [Glosario de conceptos.](#)
- ▶ 11. [Conclusiones.](#)
- ▶ 12. [Bibliografía de referencia.](#)

INTRODUCCIÓN

Antes de entrar en el temario, creo importante dejar claro que esta Guía no pretende ser un libro teórico sobre el Lenguaje Musical, ya que sería imposible tratarlo en el marco de un eBook.

Esta tiene el simple objetivo de ofrecerte una visión sintética de los aspectos más relevantes del Lenguaje Musical, para que te ayude a tenerlos bajo control, antes de que comiences con la creación de tu música.

Quedará a tu criterio, profundizar sobre algunos (o todos), los temas tratados en esta Guía (cosa que siempre será recomendable).

▶ 1. Elemento primario de la música: **el Sonido.**

El sonido es el elemento primario de la Música. Es su **materia prima**.

Por tanto, conocer en profundidad todas sus características y cualidades, es casi un deber para quien estudia música, y más aún, para quien se plantea crearla.

Si nos acercamos al sonido desde un punto de vista físico, deberemos comprender que se trata de una **vibración** que se propaga a través de un medio elástico.

A efectos prácticos, estas vibraciones viajan a través del aire (que es el medio más habitual) en forma de ondas hasta nuestro oído, y este se encarga de enviar esta información a nuestro cerebro, que es el que finalmente decodifica toda estos datos.

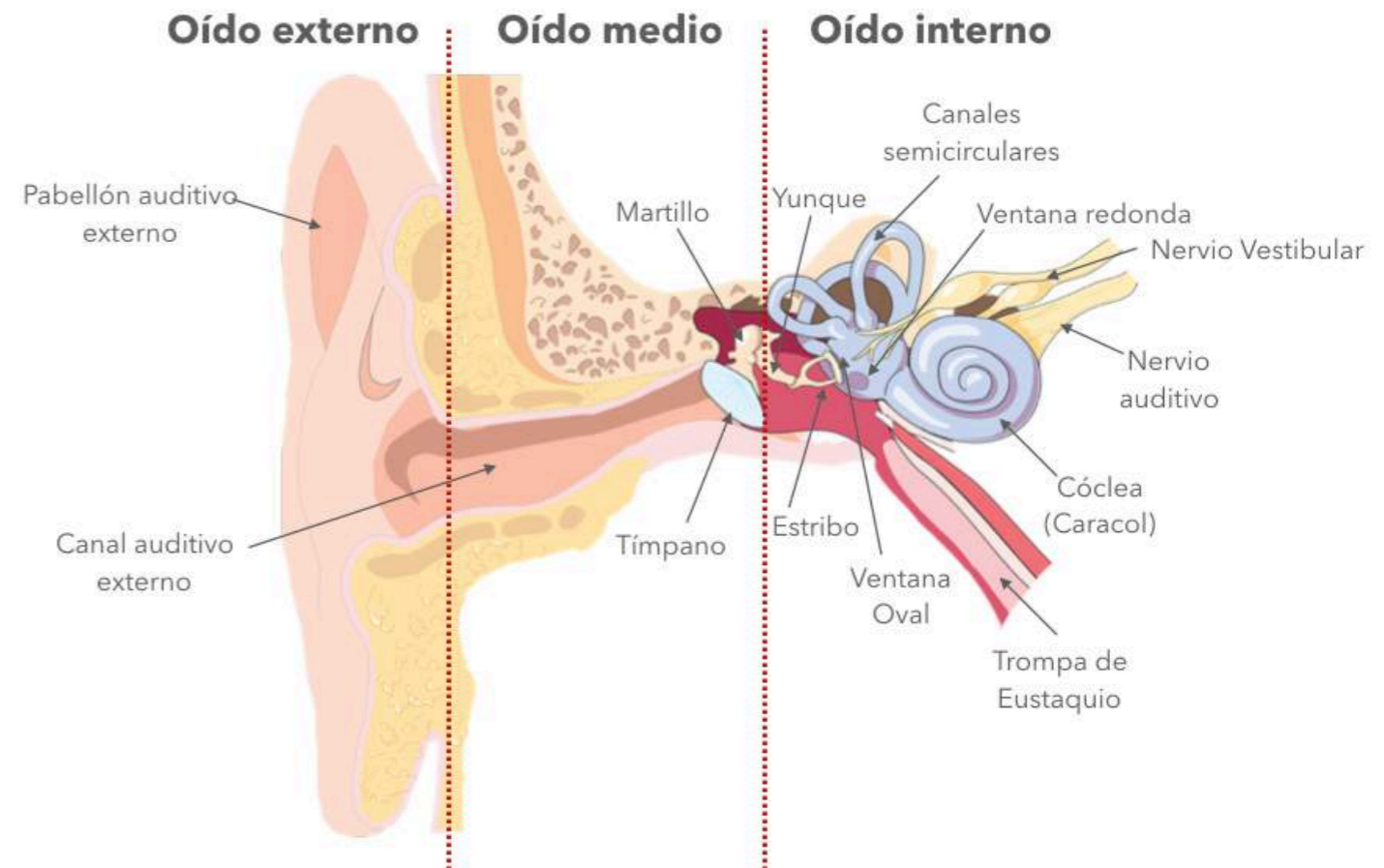
Intentaré profundizar sobre este **proceso perceptivo**, lo más breve y concreto posible, ya que lo considero realmente fascinante.

Una vez que nuestro oído recibe estas ondas mecánicas, las conduce a través del **conducto auditivo**, hasta nuestro **tímpano**.

Estas ondas mecánicas provocan que nuestro tímpano vibre, y es cuando entran en juego el **martillo**, el **yunque** y el **estribo**, que son unos diminutos huesos de nuestro **oído medio**. Estos amplifican dichas ondas, y las envía hacia la **ventana oval** de nuestro **oído interno**.

Una vez allí, las llamadas **células ciliadas**, luego de ser estimuladas mediante un líquido especial, envían **impulsos eléctricos**, a través del **nervio auditivo**, a nuestro **cerebro**, que es quien finalmente se encarga de descifrar toda esta información, traduciéndola en lo que percibimos como sonido.

Sencillamente impresionante. ¿No te parece?

▶ 2. Características y cualidades del Sonido: **Altura, Duración, Intensidad y Timbre.**

Lo que diferencia a un sonido de otro, son sus características o cualidades.

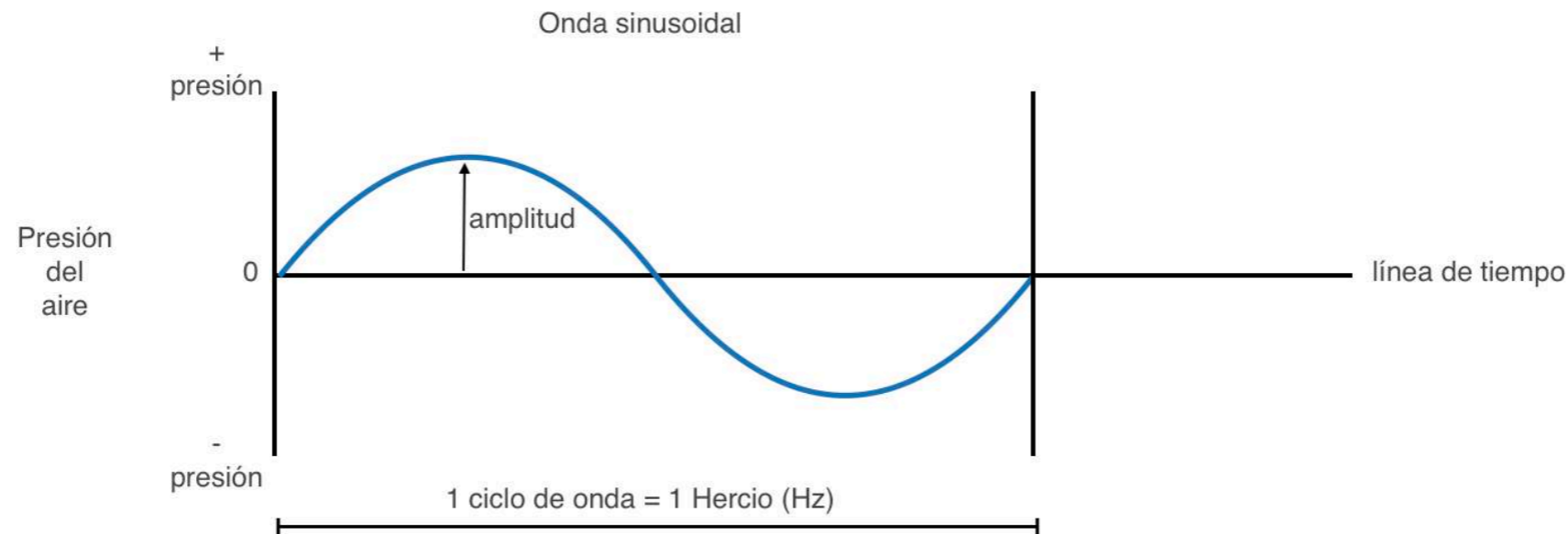
Estas determinan si un sonido es más grave o más agudo que otro, si dura más o menos tiempo que otro, si es más fuerte o más débil, o que tipo de fuente sonora lo produce.

Pero antes de profundizar sobre cada una de estas cualidades, es necesario diferenciar entre un **sonido puro** (llamado generalmente **tono**), un **sonido compuesto** (el de la voz o un instrumento musical), un **ruido** y un **estampido**.

A pesar de que acústicamente, todos son sonidos en sí, sus características y su impacto a nivel perceptivo, son muy distintos.

Para entenderlo mejor, es necesario recurrir a la Física.

En la rama de la Física que estudia el sonido, la Acústica, las ondas mecánicas producidas por un determinado sonido se representan gráficamente, de la siguiente manera:

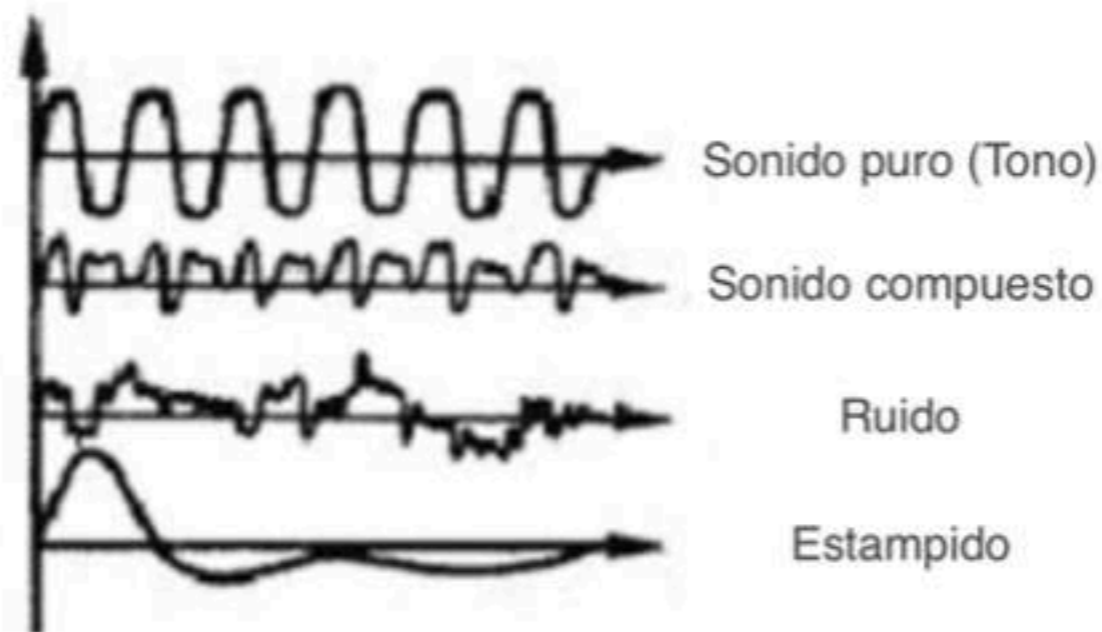
Tanto el **sonido puro**, como el **sonido compuesto**, poseen ondas sinusoidales periódicas, es decir, que cada ciclo (como se ve en la imagen), se va repitiendo de forma constante.

A todas las repeticiones de ondas, que se producen en el lapso de tiempo de 1 segundo, se la denomina **Frecuencia**, y su unidad de medida es el Hertz (Hz).

Tanto el **ruido**, como el **estampido**, carecen de periodicidad en sus ondas.

Por un lado, el **ruido** posee un conjunto de ondas irregulares, las cuales producen ese efecto desagradable a nivel perceptivo.

Y el **estampido**, también posee una onda irregular, pero con la diferencia de que esta se desvanece rápidamente. La cantidad de energía de su inicio, es la que lo hace desagradable al oído.

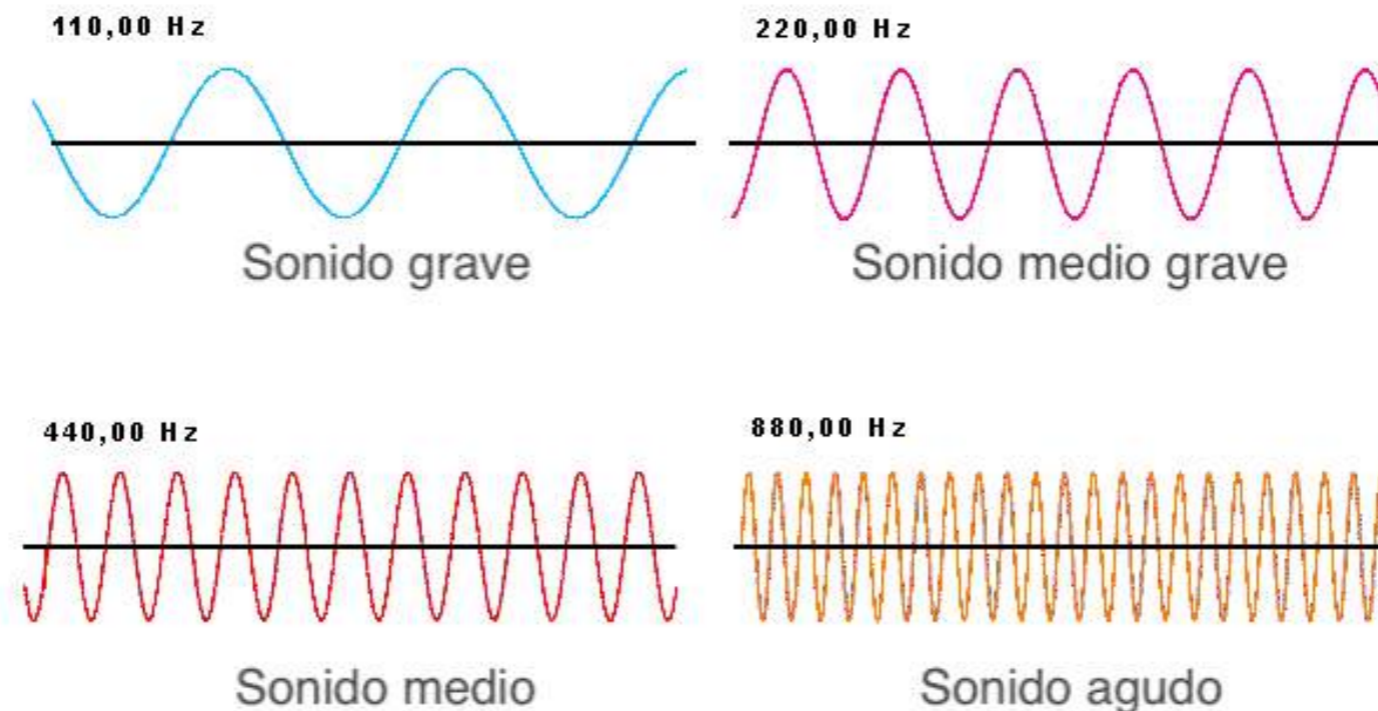
A excepción del sonido puro (**tono**), que se compone de una sola onda, la mayoría de los sonidos (**sonidos compuestos**), está conformado por más de una onda sonora, ya que se compone de una onda **fundamental** (la más grave), y de un conjunto de *ondas complementarias*, llamadas **armónicos**. La fundamental, tiene predominio por sobre sus armónicos.

▶ Altura

A nivel acústico, la altura de un sonido, está determinada por la cantidad de vibraciones que este genera, en 1 segundo.

Como antes has visto, dichas vibraciones, se miden en Hertz (Hz).

A mayor cantidad de vibraciones por segundo, más agudo es el sonido. Y a la inversa, a menor cantidad de vibraciones, más grave es. Lo verás en el siguiente gráfico:

En la imagen anterior, uno de los ejemplos es el que se toma como referencia de afinación en la música. ¿Lo identificas? *(Lo verás más adelante cuando hable del timbre)*

Seguramente sabrás que el oído humano (promedio), solo es capaz de percibir el siguiente rango de frecuencia:

20 Hz **20.000 Hz**

Luego están los siguientes rangos:

Infrasonidos (por debajo de 16 Hz).

Ultrasonidos (desde 20 kHz hasta 10 Mhz).

Hipersonidos (a partir de 10 Mhz).

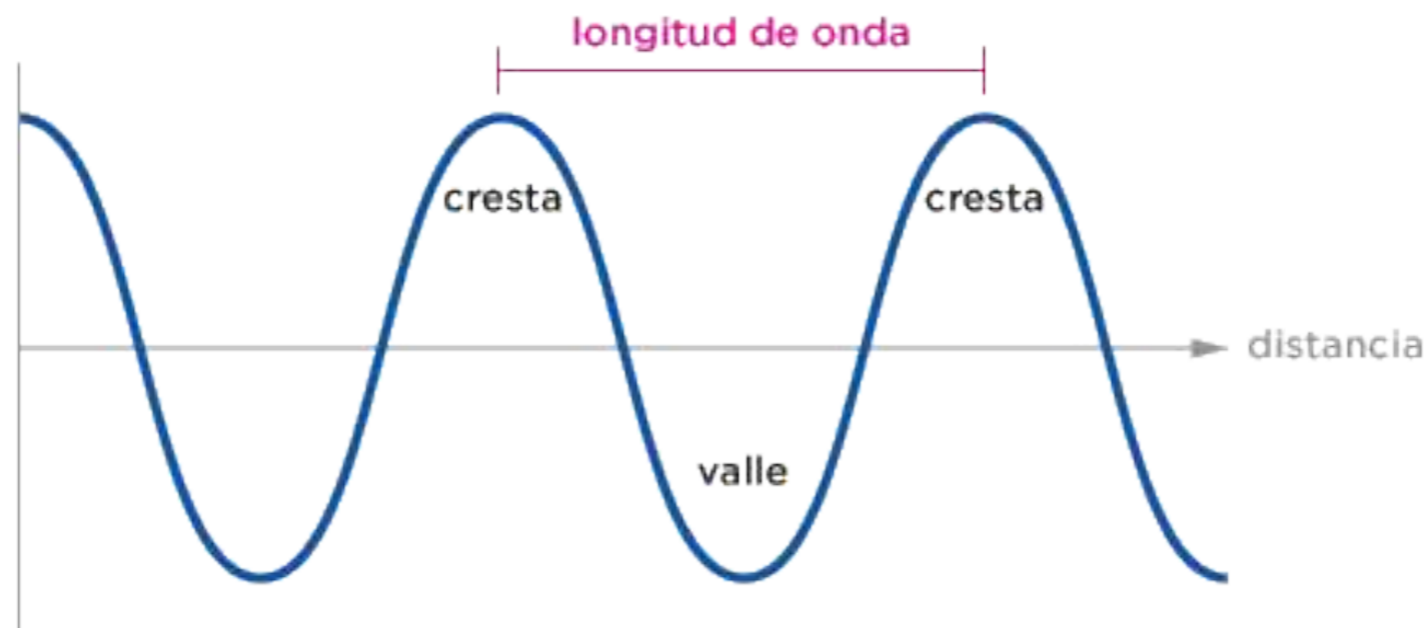
Más adelante verás como se traduce todo esto, a nivel musical. Pero como adelanto, puedes ir pensando en las **notas musicales**.

► Duración

Como su nombre lo sugiere, esta cualidad nos dice cuánto tiempo se mantiene presente un sonido.

A nivel acústico, esto se traduce en el tiempo que se mantiene una onda sonora, es decir, cuál es su longitud. Como es lógico, se mide en segundos.

Para ser exactos, la longitud de onda es la distancia que existe entre los puntos máximos de esta. A dichos puntos de la onda a nivel positivo, se les llama "**cresta**", y a nivel negativo, **valle**.

A más tiempo, el sonido es más largo, y la distancia entre esos puntos, es mayor.

Y a la inversa, a menos tiempo, el sonido es más corto, y la distancia es menor.

No tiene mucha complicación, no te parece?.

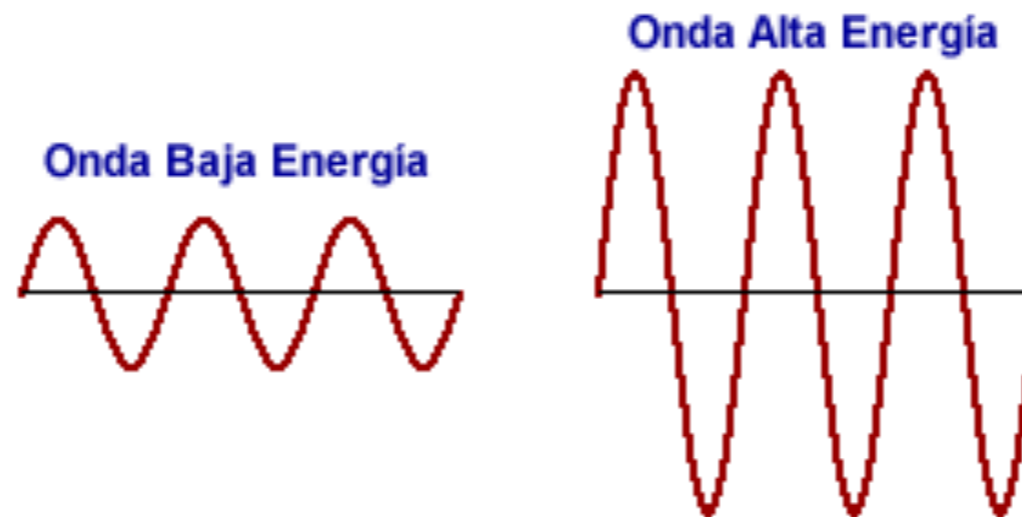
Ya verás como a nivel musical, existen una gran variedad de conceptos y signos que el Lenguaje hace servir para ello.

Pero puedes adelantarte, e ir pensando en lo básico: las figuras musicales (*redonda, blanca, negra, etc.*), por ejemplo.

► Intensidad

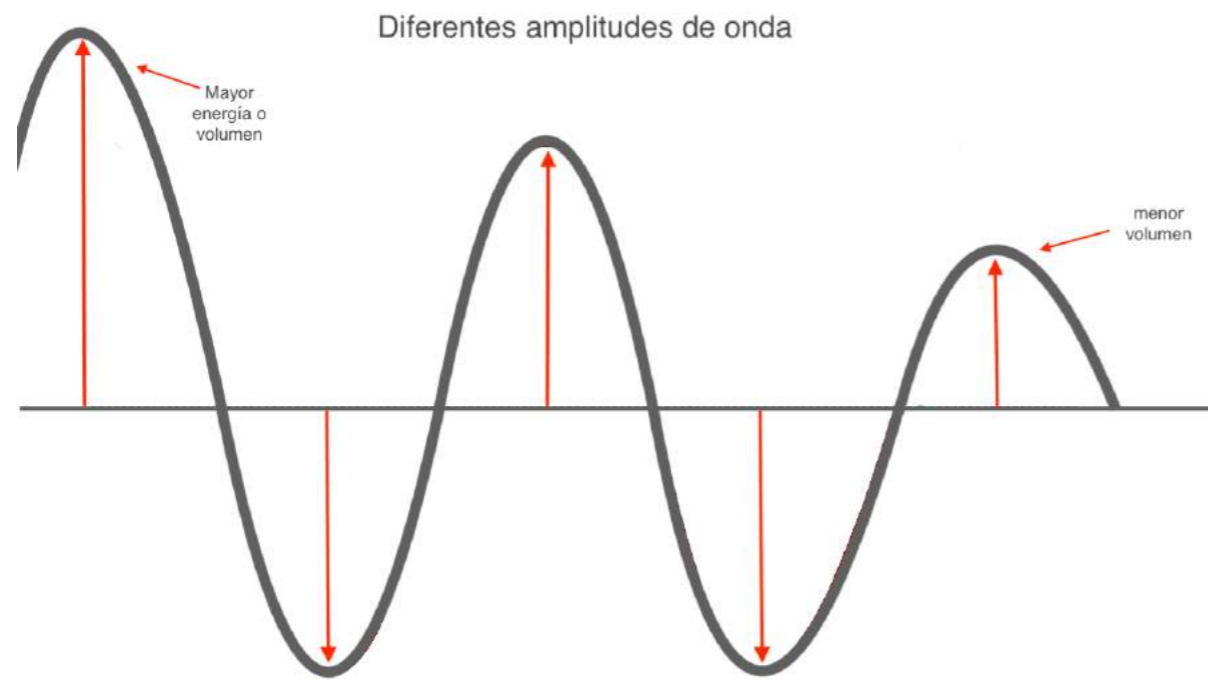
Esta cualidad nos indica la energía que posee la onda sonora. Esto se traduce en el volumen con la cual la percibimos.

Esto quiere decir que a mayor energía, mayor volumen. Y a la inversa, a menor energía, menor volumen.

Dicho volumen, se mide en Decibelios (dB).
 En la siguiente tabla, verás los rangos de dB más comunes a los que nuestros oídos están expuestos:

A nivel gráfico, la Amplitud de la onda, es lo que las flechas nos indican en la siguiente imagen:

Nivel de Intensidad del Sonido	
140 dB	Umbral del Dolor
130 dB	Avión despegando
120 dB	Motor de avión en marcha
110 dB	Concierto
100 dB	Perforadora eléctrica
90 dB	Tráfico
80 dB	Tren
70 dB	Aspiradora
50 - 60 dB	Aglomeración de gente
40 dB	Conversación
20 dB	Biblioteca
10 dB	Ruido del campo
0 dB	Umbral de la audición

Verás también, como se plasma esto a nivel teórico, en todo lo relacionado a la dinámica musical, pero mientras tanto, piensa en las indicaciones como: *piano*, *mezzopiano*, *forte*, etc.

▶ Timbre

El timbre es la cualidad que nos permite distinguir entre sonidos emitidos por fuentes sonoras distintas, a pesar de que coincidan en sus valores de frecuencia o amplitud.

En este caso, las ondas de cada sonido, será diferente.

A continuación verás una serie de ondas, pertenecientes a fuentes sonoras distintas, las cuales seguramente conoces.

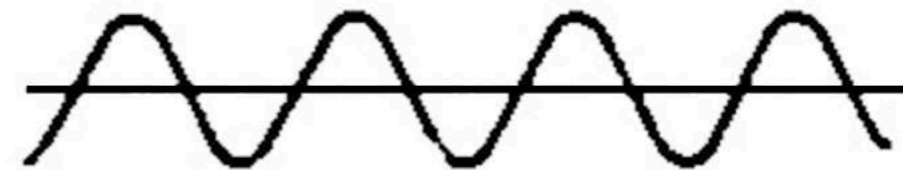
La primera onda, es la del sonido de un Diapasón. Se trata del dispositivo que se utiliza como referencia de afinación, y que a pesar de que existen varios tipos, el estándar de referencia es el que emite un sonido puro de 440 Hz (Si no lo sabías, ahora ya si).

Diapasón

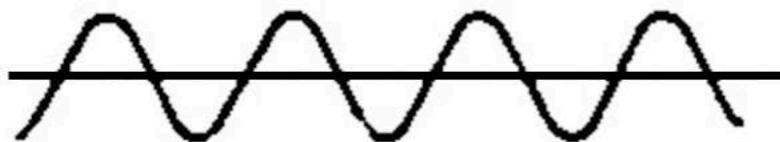

Observa como su forma, es igual a la de un sonido puro. De hecho, así se lo considera.

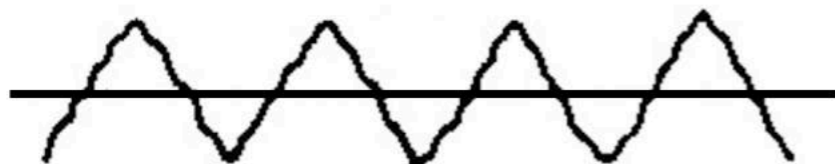
Onda del sonido del Diapasón

Onda del sonido del Diapasón

Onda del sonido de un Violín

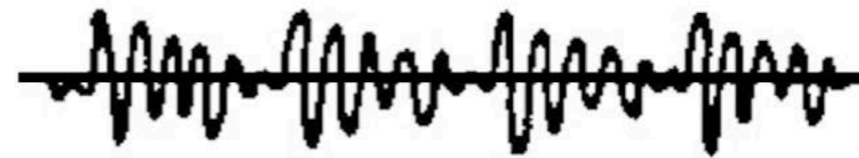
Ahora, compárala con la forma de onda del sonido de un Violín.

Como puedes ver, ha cambiado sutilmente.

Onda del sonido del Diapasón

Onda del sonido de una Trompeta

Onda del sonido de un Violín

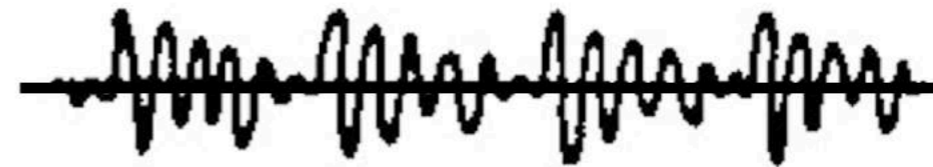
Si lo comparamos ahora, con el de una Trompeta, vemos que ha cambiado bastante la forma de onda. Esta tiende a ser un poco más irregular, pero sigue conservando la periodicidad.

Y por último, quiero que veas la diferencia con la forma de onda de una nota ejecutada en el Piano.

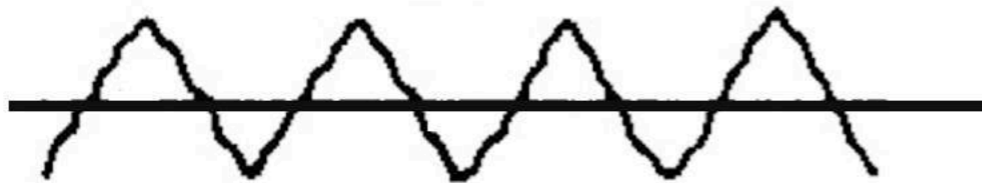
Onda del sonido del Diapasón

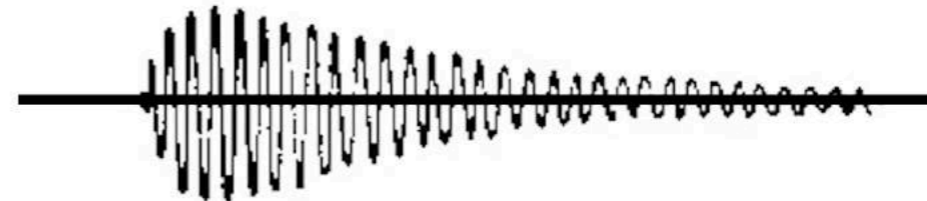
Onda del sonido de una Trompeta

Onda del sonido de un Violín

Onda del sonido del Piano

Es verdad que sigue manteniendo su forma sinusoidal, pero su gráfico es bastante distinto.

Aquí entran en juego algunos factores importantes, tales como el material y el tipo de construcción del instrumento, y la forma de producción del sonido.

Tanto la del Diapasón como la del Piano, comparten el hecho de que el sonido se produce en ellos, por medio de un golpe. En el primero, se produce haciéndolo chocar con algún otro objeto, o bien golpeándolo con el dedo.

Y en el caso del Piano, como seguramente sabes, el sonido se produce por el martilleo sobre la cuerda unida a cada tecla.

En el caso del Violín, el sonido se produce por la fricción entre las llamadas "cerdas" del Arco y las cuerdas.

Y en la Trompeta, por medio de la expulsión de aire, a través se los conductos del propio instrumento.

Para culminar, solo comentar que esta cualidad toma una gran importancia en el arte de la Instrumentación y Orquestación.

▶ 3. El Lenguaje musical y su sistema de codificación del sonido: **La Notación musical.**

En el ámbito musical, el Lenguaje se ha encargado de codificar todos los aspectos del sonido que hemos comentado.

Desde la altura del sonido, por medio de las notas musicales, el pentagrama, las alteraciones, etc., hasta la intensidad de este, por medio de indicaciones tales como forte o piano, por ejemplo.

Pero los conceptos que sientan las bases del Lenguaje musical y los que primero se aprenden en la teoría, son los relacionados a la altura y la duración, es decir, las notas y figuras musicales.

A partir de ambos, se da estructura, a todo el código de lecto-escritura musical.

De ellos surgen otros criterios como la escala musical, la melodía, los acordes, el ritmo, los compases, el tempo, el pulso, la métrica, etc. etc.

Es por ello que, como pasa en el lenguaje del habla, para poder comunicarnos de forma idónea, es necesario conocer en detalle, la mayoría de elementos que se utilizan, como así las reglas o normas de su uso.

Cuanto más en profundidad controles todos estos conceptos y criterios, más concreta y clara, será la escritura de tu propia música.

La codificación del sistema de signos utilizados en música, y que nos sirve tanto para la lectura como para la escritura, es la **Notación musical**.

Se trata de un código escrito de signos que se utilizan para representar las duraciones o alturas de los sonidos, las relaciones dinámicas que pueden darse, o las relaciones que se producen en la superposición de sonidos, es decir, las relaciones acórdicas o armónicas. Esto solo por nombrar algunas.

Todos los signos, relacionados entre si, dan sentido al discurso musical.

Por tanto, es la base de la comunicación entre los músicos, y es allí donde radica su vital importancia.

Sin este código, no podría existir esa comunicación lógica ó entendimiento primordial, que existe entre dos o más músicos, y mucho menos entre un Director y una Orquesta!.

En el aprendizaje de la lecto-escritura musical, en primer lugar se ha de centrar uno en aprender el significado de todos los signos utilizados, y una vez que se los reconoce con facilidad, se comenzará con la escritura y lectura de ellos.

Sucede prácticamente el mismo proceso que se da cuando aprendemos a escribir, leer y hablar.

La lectura y escritura, llegan luego de la comprensión de todos los signos que se utilizan, y de la forma que se combinan entre si.

Con el lenguaje musical, se da exactamente el mismo proceso.

Por tanto considero lógico que si deseas expresarte a través de la música, controles todos los aspectos propios de su lenguaje.

Y como creador/a de tu música, esto adquiere aún más relevancia.

Para quien compone música, la real importancia de la Notación musical, es la certera y eficaz comunicación de sus ideas, al margen de las posibilidades que nos ofrece actualmente la tecnología, en lo referente al registro de la música, es decir, su grabación.

MAPAS MENTALES

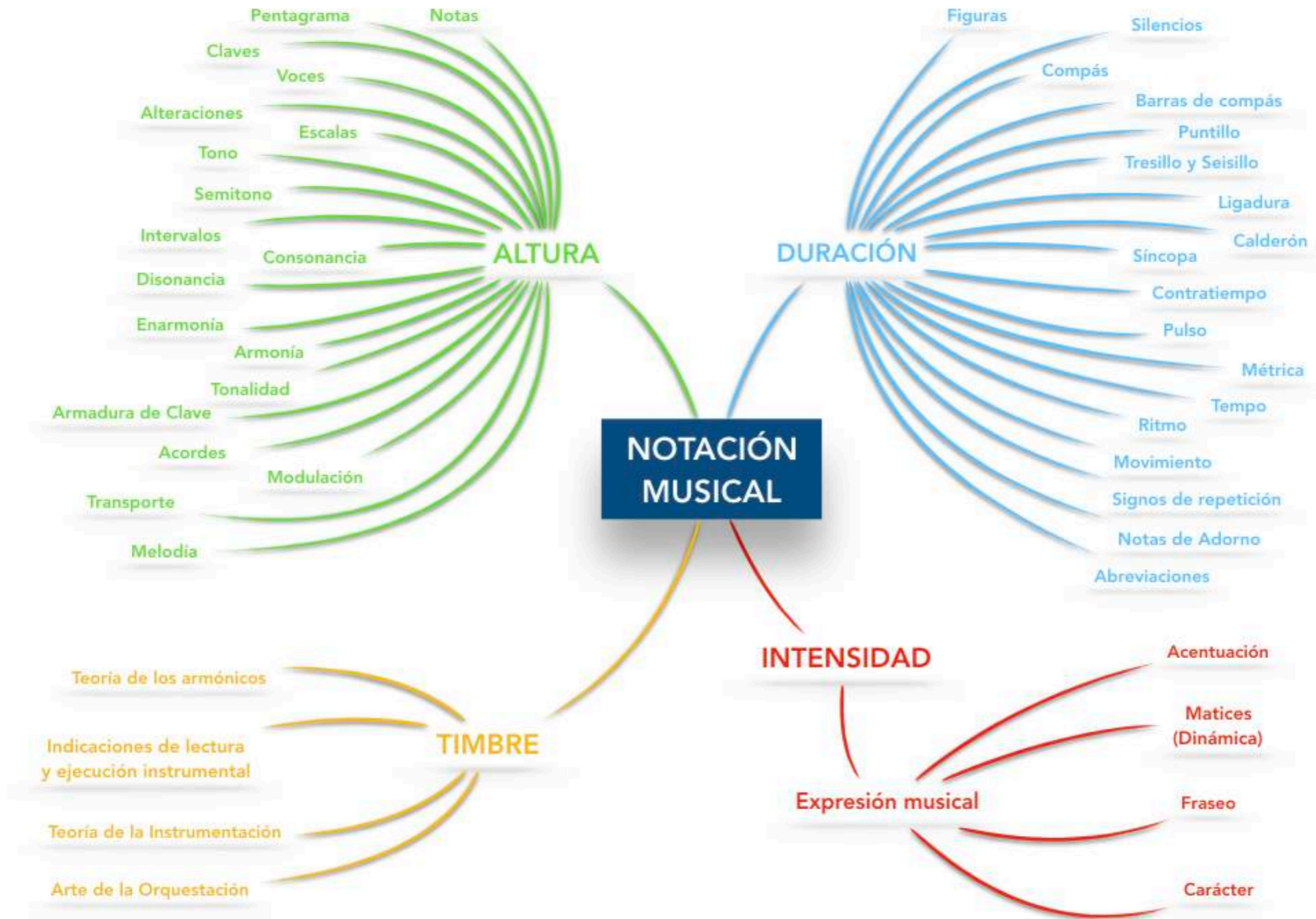
Te he preparado una serie de mapas mentales, con los conceptos más importantes y habituales, que están relacionados a las cualidades del sonido que has podido ver en los páginas anteriores.

▶ 4. Criterios de la Notación musical codificados para las cualidades del Sonido.

En el siguiente mapa mental, podrás ver resumidos todos los conceptos y criterios, que han sido utilizados por el Lenguaje Musical, para codificar las cualidades del sonido.

Puedes imprimirlo, y tenerlo siempre como referencia de estudio, si lo consideras necesario.

GUÍA DE INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE MUSICAL

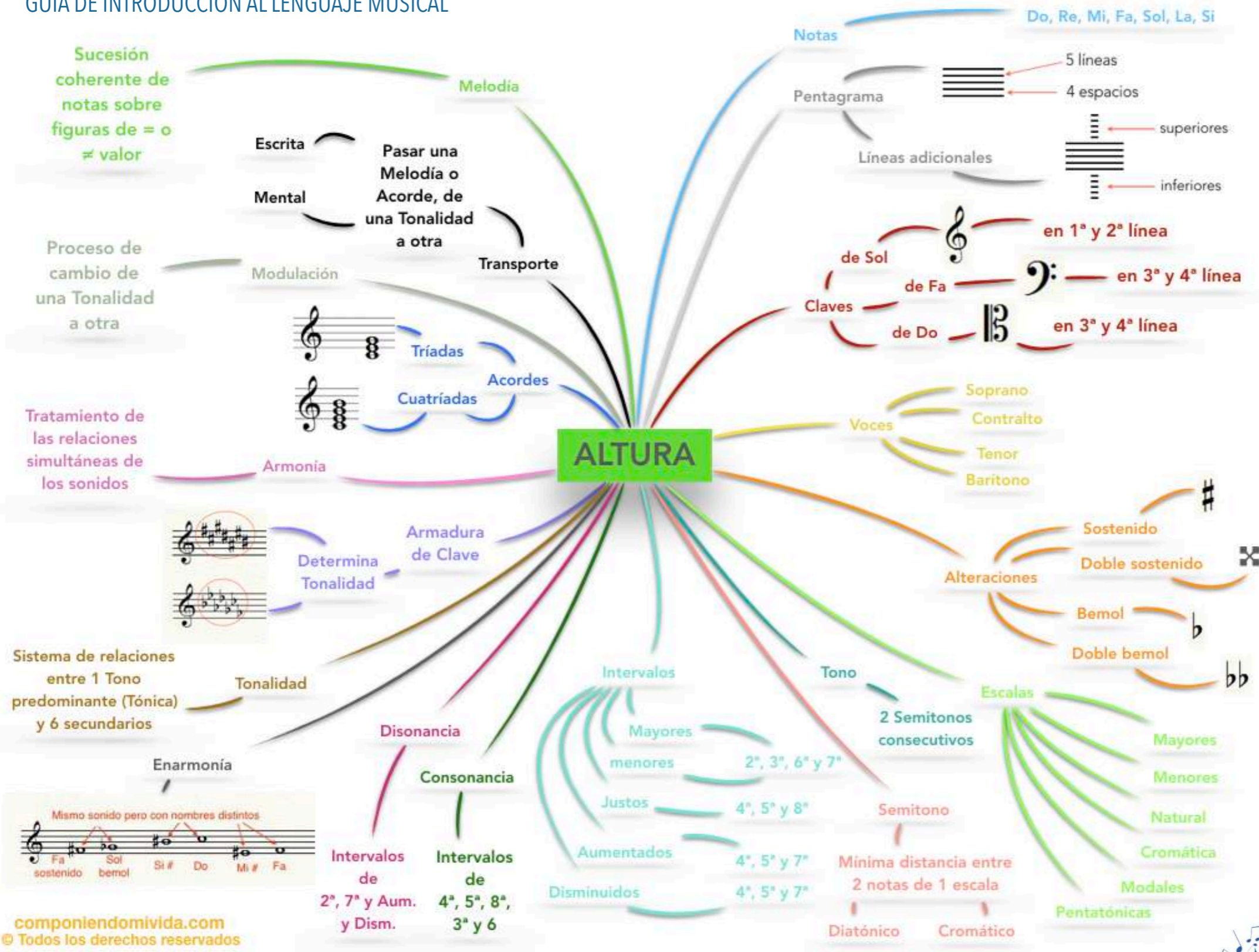

▶ 5. **Mapa mental:** Detalles de los criterios de la **Altura** del sonido.

En este caso, he intentado resumir todos los conceptos y aspectos básicos y elementales relacionados la Altura del sonido, que considero importantes que conozcas, para que puedas plasmar todas tus ideas con exactitud y precisión.

Debido a su tamaño y contenido, podrás verlo en la siguiente página...no te lo pierdas.

GUÍA DE INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE MUSICAL

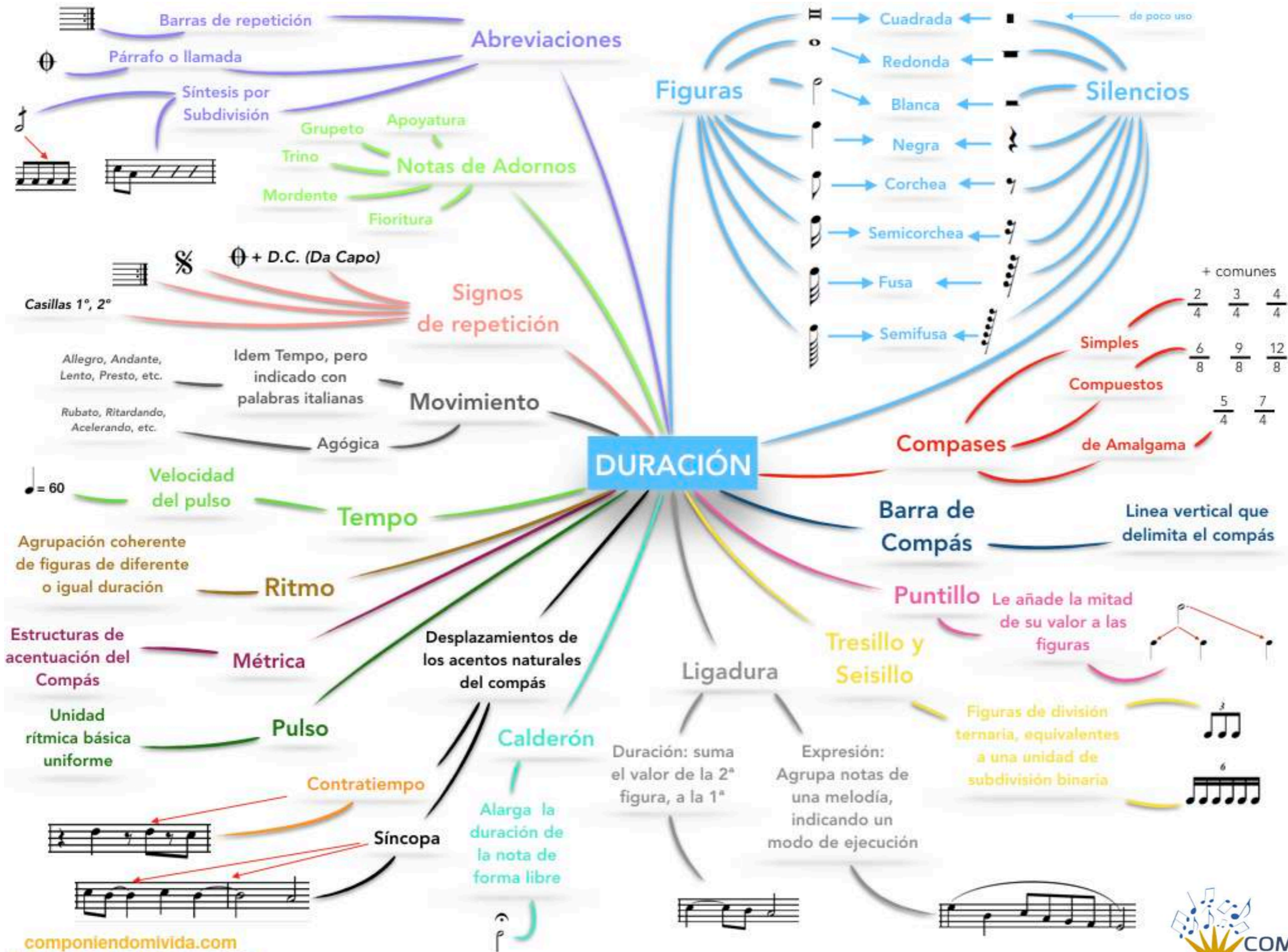

componiendomivida.com
© Todos los derechos reservados

▶ **6. Mapa mental:** Detalles de los criterios de la **Duración** del sonido.

En este caso, el siguiente mapa mental, resume algunos de los conceptos o criterios, vinculados a la duración de los sonidos.

GUÍA DE INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE MUSICAL

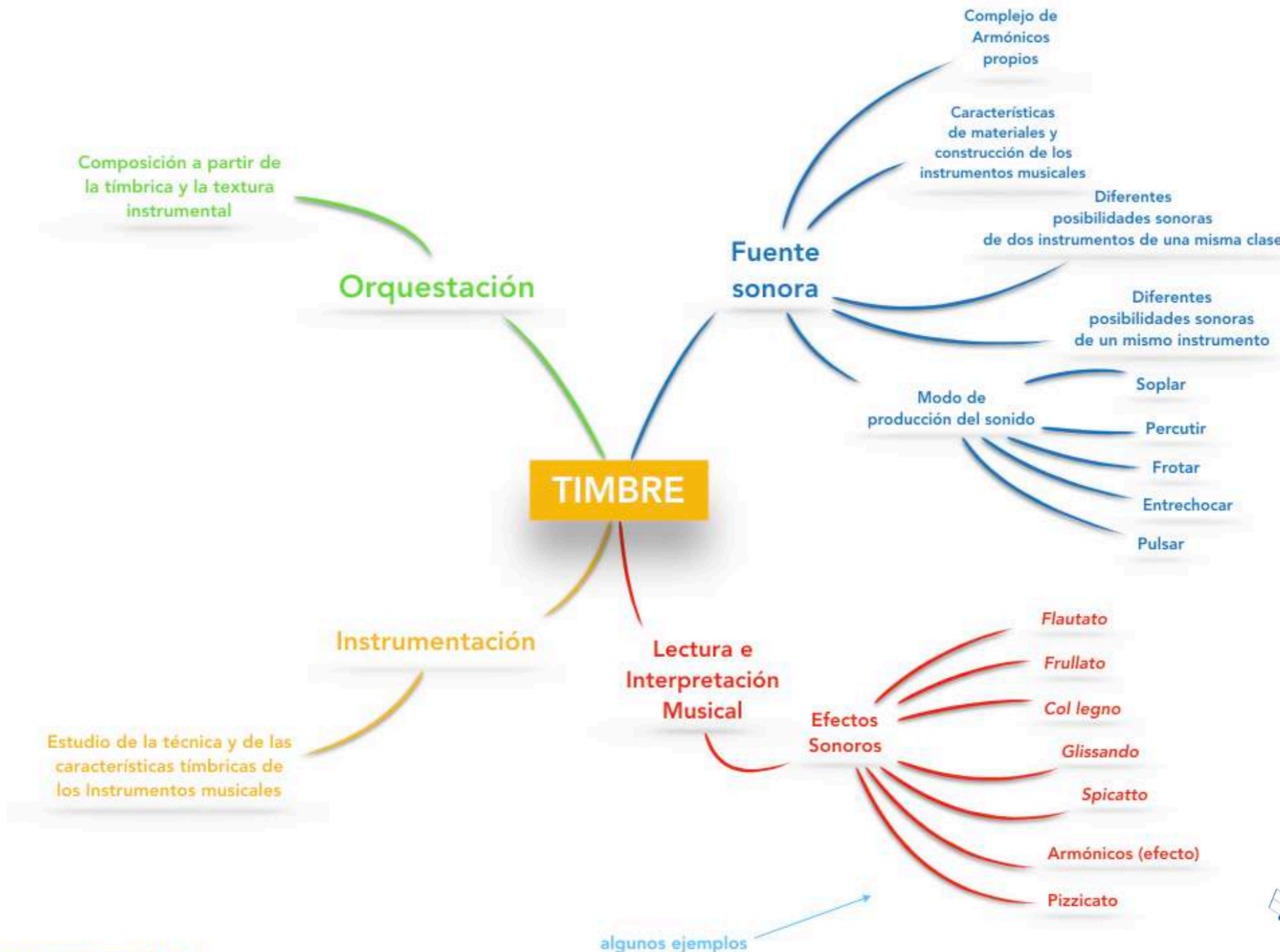

► 7. Mapa mental: Detalles de los criterios de la **INTENSIDAD** del sonido.

El mapa mental que estás viendo ahora mismo, agrupa gran parte de los criterios que están vinculados a la Intensidad del sonido.

► 8. Mapa mental: Detalles de los criterios del **Timbre** del sonido.

En el caso del timbre, a excepción de las indicaciones relacionadas a la ejecución musical en el instrumento (como podrás ver), no existen signos específicos del Lenguaje Musical, destinados a la indicación del timbre, tal como los vistos en los casos anteriores.

¿Te tomas 5 minutos de pausa?

Como has visto en la portada, estás ahora disfrutando de una versión gratuita de esta Guía (*Versión Lite*)...¡ y me alegra que así sea!

Pero quizás te interese saber que podrías acceder a su versión PRO (con vídeos y audios que enriquecerán y potenciarán aún más tu aprendizaje).

¿Te interesaría?

SI

(Este enlace te llevará a una sencilla encuesta. Es 100% segura, y el único dato que te pediré, estará a salvo).

► 9. Otros conceptos de Escritura musical.

Existen una serie de normas de escritura musical, que dependiendo de tu campo de trabajo y nivel, posiblemente te encuentres con la necesidad de aplicarlas.

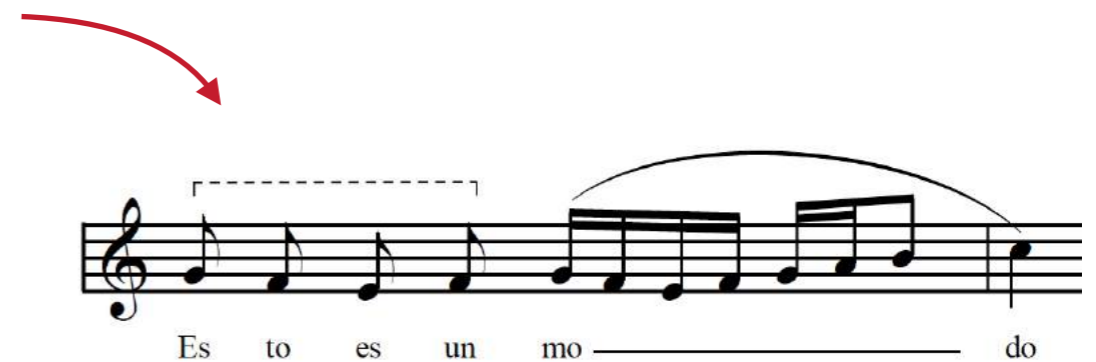
A continuación te nombraré las más relevantes y habituales.

Escritura para la Música Vocal

En la música escrita para canto, tanto las corcheas, como las figuras inferiores a esta, se escriben de forma individual (es decir, no se agrupan) si a cada una de ellas, le corresponde una sílaba del texto, tal como se ve en la imagen.

El modo de "agruparlas", se hará mediante un Corchete en línea de puntos.

En el caso de que un grupo de notas, compartan la misma sílaba, sí estarán agrupadas, mediante la línea horizontal, más una ligadura (de expresión), que indicará que dicho grupo de notas, se entonarán con una misma sílaba (y por ende, misma respiración). Este efecto se denomina *Barrado*.

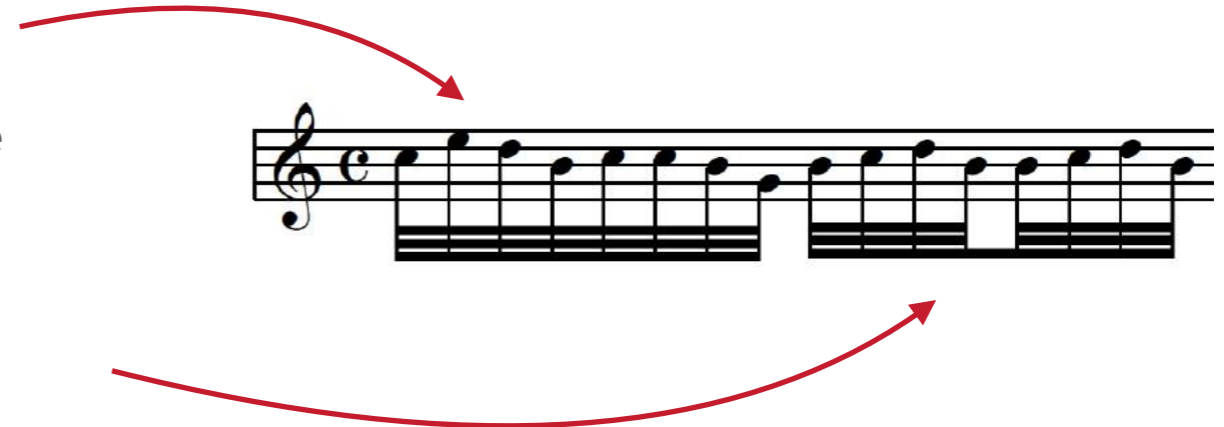

Escritura para la Música Instrumental

En la escritura para música instrumental, también existen ciertas pautas que deberías tener en cuenta. Aquí te dejo algunas de las más comunes.

- **Tiempo propio del Compás**

Las figuras se agrupan según la unidad de tiempo del Compás correspondiente.

- **Naturaleza de la figura (Binaria o Ternaria)**

Las figuras se agruparán de a 2, 3 o 4 figuras, según su naturaleza.

- **Por acentuación**

Dependiendo de las características del diseño melódico, es factible agrupar un conjunto de figuras de igual valor, al margen de la acentuación propia del Compás, dando preferencia a la acentuación de dicho pasaje melódico:

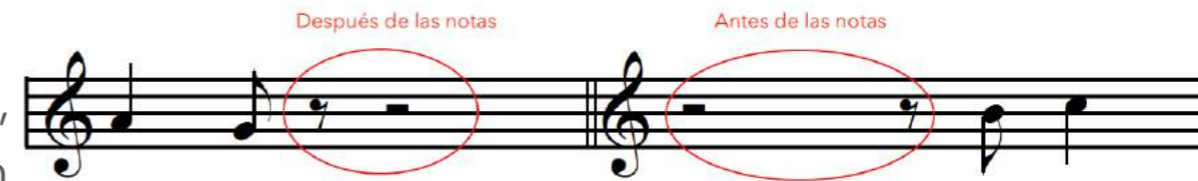

Escritura de Silencios (pausas o ausencia del sonido)

En el caso de los silencios, también se siguen ciertos criterios a la hora de su escritura.

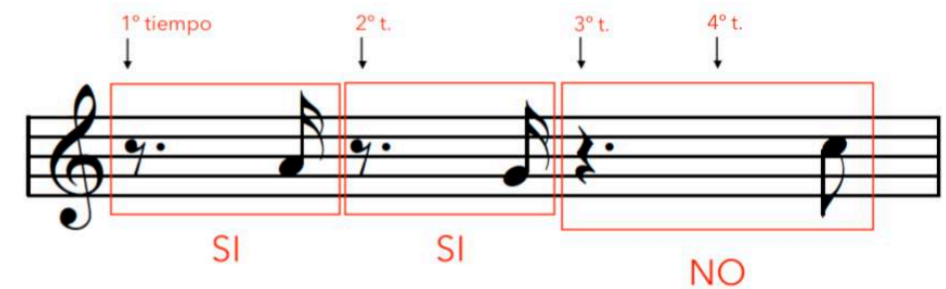
- **Orden de los silencios que prosiguen a una nota**

En este caso, los silencios, si son de diferente valor, deberán agruparse de menor a mayor tamaño, si van luego de las notas, y a la inversa, si las preceden:

- **Uso de los puntillos en los Silencios**

Están permitidos mientras que no formen el mismo efecto que la síncopa:

- **Compás incompleto de inicio y final**

Si una pieza comienza en el 3º o 4º tiempo de un compás (lo que suele ser muy habitual), se optará por escribir solo los primeros sonidos, y no el compás completo (con los silencios correspondientes, en los tiempos que no se utilicen del compás), y al finalizar la pieza, se completará dicho compás inicial. A este tipo de comienzo, se le llama *Anacrusa*.

- **Compases de silencio seguidos**

En el caso de que, por ejemplo, un instrumento no intervenga durante un lapso de tiempo (mayor a 3 o 4 compases), se sintetizará de la siguiente manera:

- **Compases con el mismo diseño**

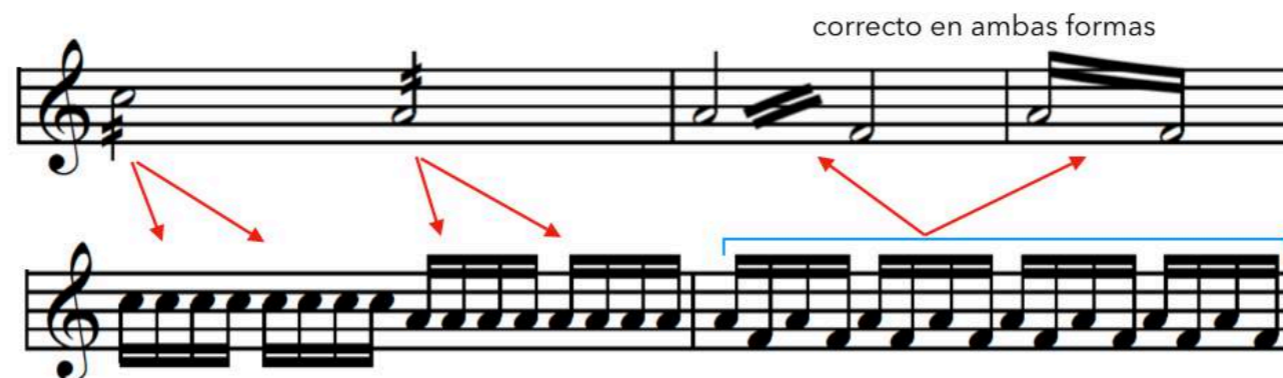
Y si un diseño melódico se repitiera durante varios compases, se resumiría así:

Otras abreviaciones

Otras de las abreviaciones más comunes, es la utilizada para expresar los **Trémolos**.

Esto se da de la siguiente manera, siempre y cuando, se utilicen para sintetizar repeticiones de dos notas diferentes (a una distancia mínima de un intervalo de 3ª), sobre figuras de igual valor, como se ve en el ejemplo:

▶ 10. Glosario de conceptos.

Para finalizar, te resumiré los conceptos tratados en esta Guía, con una breve explicación.

Relativos a la altura del sonido

Notas

Las notas son los signos destinados a representar la altura del sonido.

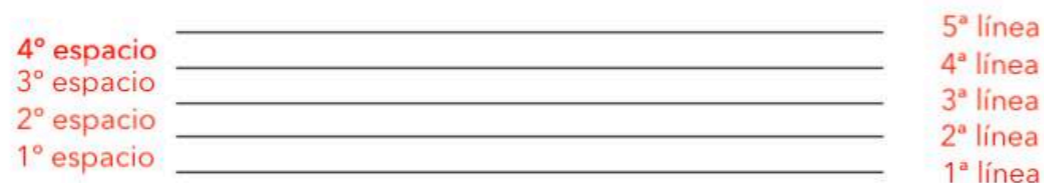
Las Notas básicas, son 7:

DO - RE - MI - FA - SOL - LA - SI *

* Dichos nombres provienen de la primera sílaba de los versos del Himno San Juan Bautista.

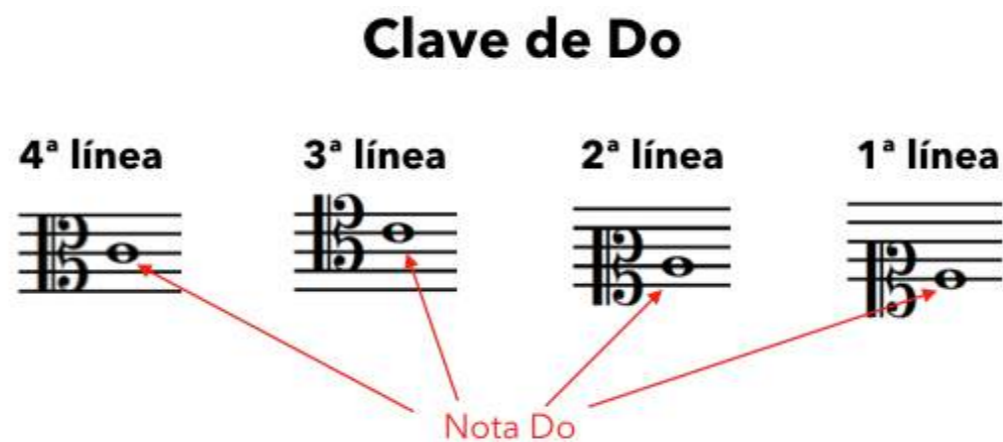
Pentagrama

Sistema o pauta de escritura musical, compuesto por 5 líneas, las cuales forman 4 espacios internos. Dentro (y también fuera, con las líneas adicionales), se colocan los signos correspondientes.

Claves

Son signos que se escriben al principio del Pentagrama, y nos indican la posición correcta de las Notas. Existen 3 tipos de Claves: la de Sol, la de Fa y la de Do. La línea en donde esté ubicada cada una de estas claves, determinará esa posición con su nombre, tal como se ve en las imágenes:

Las Claves, se utilizan por un lado, para lograr dar cobertura a la escritura de todo el ámbito sonoro audible en la Música, desde el 1º sonido más grave, hasta el último más agudo, y por otro, para adaptar la escritura musical, a la tesitura propia de los instrumentos y las voces.

Voces

Cuando se habla de Voces, se refiere a los tipos de voces existentes. Existen 2 tipos: las de *hombre*, y las de *mujer o niño*.

El ámbito vocal difiere en cada tipo. La voz de *hombre* está a distancia de una octava (inferior), por debajo de las otras voces.

A su vez, ambos tipos se diferencian entre *grave* y *aguda*.

De esta forma, han quedado estandarizadas los siguientes tipos de voces más básicas (aunque existen matizaciones y otros tipos, dentro de cada una de estas):

	<u>Mujer o Niño</u>	<u>Hombre</u>
Aguda	Soprano	Tenor
Grave	Contralto	Barítono

Alteraciones

Son signos que se utilizan para modificar la altura de una nota determinada. Se colocan delante de la nota afectada, pudiendo variarla 1 o 2 semitonos, tanto de forma ascendente, como descendente.

Existen 3 tipos, teniendo 2 de ellos, a su vez, una variante más.

Bemol: desciende la nota afectada, 1 semitono.

Sostenido: asciende la nota afectada, 1 semitono.

Becuadro: anula el efecto de las anteriores, volviendo a la nota a su estado original.

Doble bemol: desciende la nota afectada, 2 semitonos.

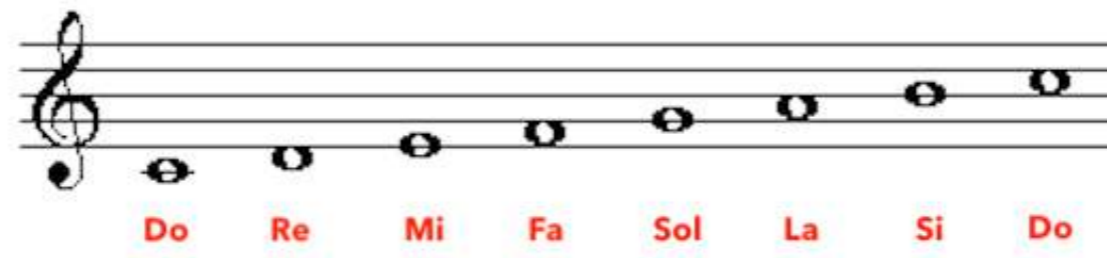

Doble sostenido: asciende la nota afectada, 2 semitonos.

Escalas

Sistema basado en 7 notas sucesivas a distancia, principalmente, de tonos o semitonos.

La escala más elemental, es la **Escala diatónica**.

Existen una gran variedad de escalas, y la diferencia entre ellas, es la relación que existe entre cada una de sus notas, es decir, la disposición y distancia entre cada una de ellas. Esto es lo que determina el tipo de escala, el orden de tonos y semitonos que se suceden en el conjunto.

Tono

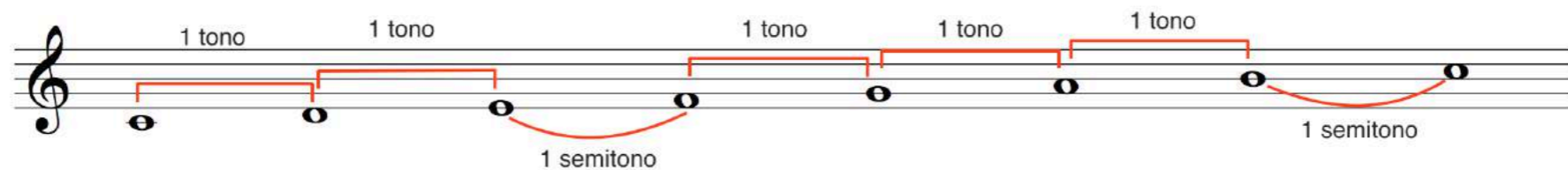
Pero antes debes saber que es un *Tono*. Se llama de tal forma, a la distancia mayor que existe entre dos notas conjuntas, es decir, sucesivas, en una escala.

Semitono

Y por consiguiente, se llama Semitono, a la distancia menor, entre dos notas sucesivas de una escala.

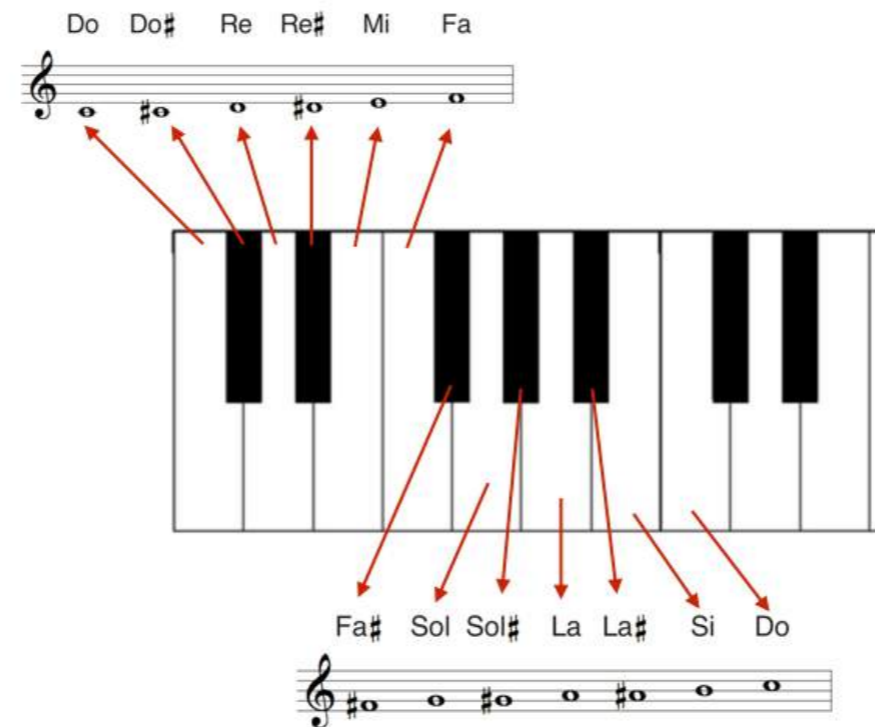
En la siguiente imagen, verás el orden de Tonos y Semitonos, que se dan en la Escala Natural diatónica (también conocida como la Escala de Do Mayor).

Escala Natural en modo Mayor (Do Mayor)

A continuación, verás un tipo de escala que está compuesta en su totalidad, por una sucesión de semitonos, tanto diatónicos (los que se dan entre notas naturales, como entre el Mi y el Fa ó el Si y el Do), como los llamados cromáticos (los que se dan entre las notas naturales y sus notas alteradas correspondientes). Lo verás claro en la siguiente imagen, en donde se toma de referencia visual, el fragmento del teclado del Piano:

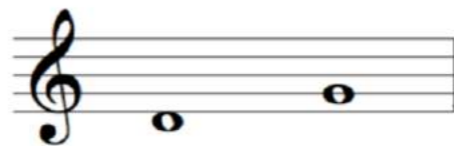
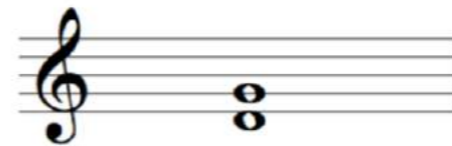
Escala cromática

Intervalos

Se llama Intervalos, a la “distancia” entre dos notas. Esta es la definición más común. Pero en realidad, a efectos prácticos, se trata de la diferencia de altura entre dos sonidos.

Los Intervalos pueden ser *melódicos* (sucesión de notas), ó *armónicos* (superposición de notas).

Intervalo melódico**Intervalo armónico**

Consonancia

Pero antes de conocer los tipos de Intervalos que existen, debes tener claro los conceptos de Consonancia y Disonancia.

A pesar de que existen opiniones diversas (de los teóricos) sobre estos conceptos, los mismos provienen de la Teoría del complejo de Armónicos, que comentamos al principio de esta Guía.

La palabra **consonante** (proveniente del vocablo del latín, *consonans*), y es utilizada en la música para definir a los intervalos que provocan un complejo de "sonidos armónicos", que están "cercaños" a otro sonido determinado, denominado "fundamental".

Disonancia

En contrapartida, el término **disonante**, sugiere una lejanía respecto a un sonido fundamental, por parte del complejo de armónicos resultante de la combinación de otros dos sonidos.

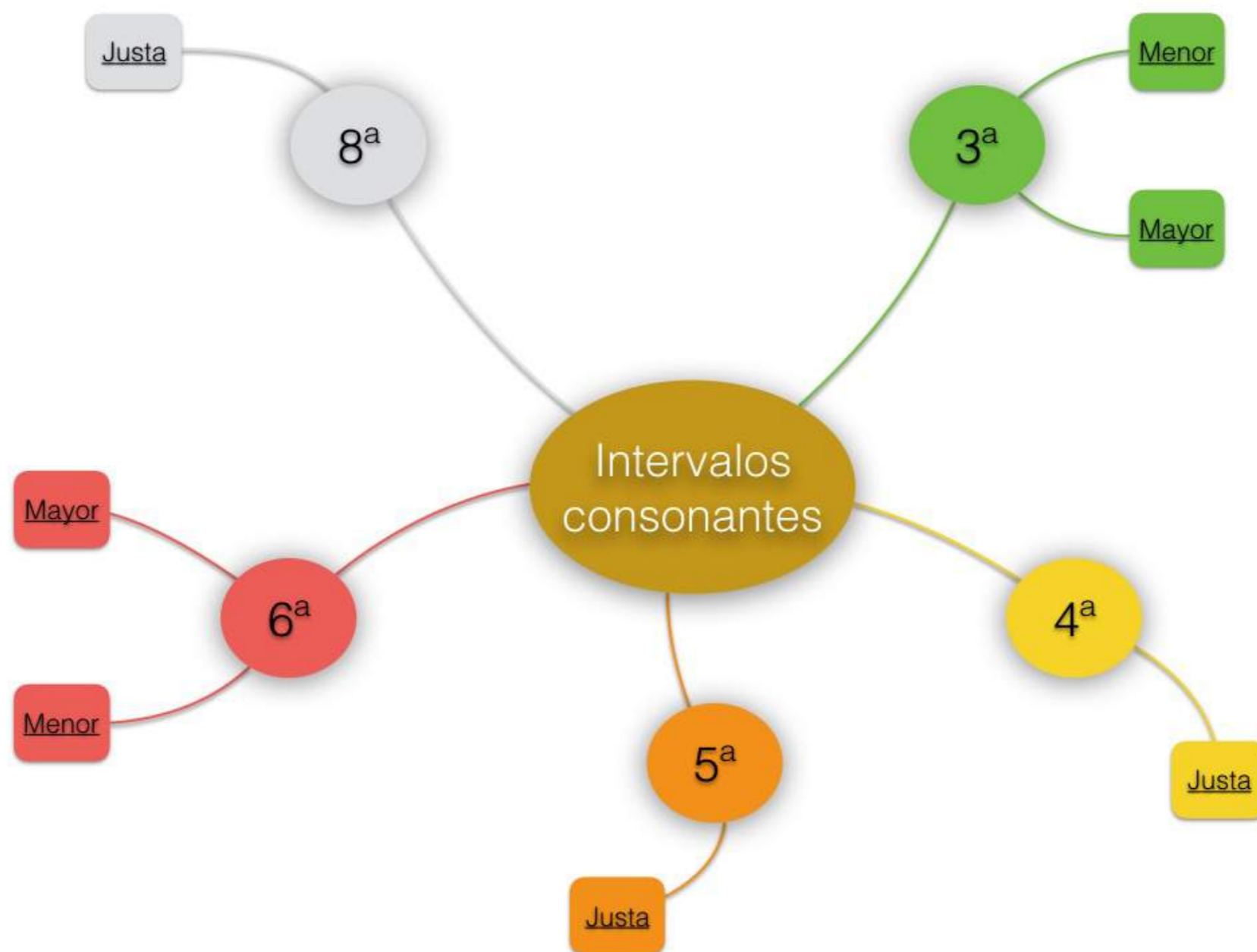
También es definida por ciertos teóricos, como “consonancia lejana”.

Clasificación de los Intervalos

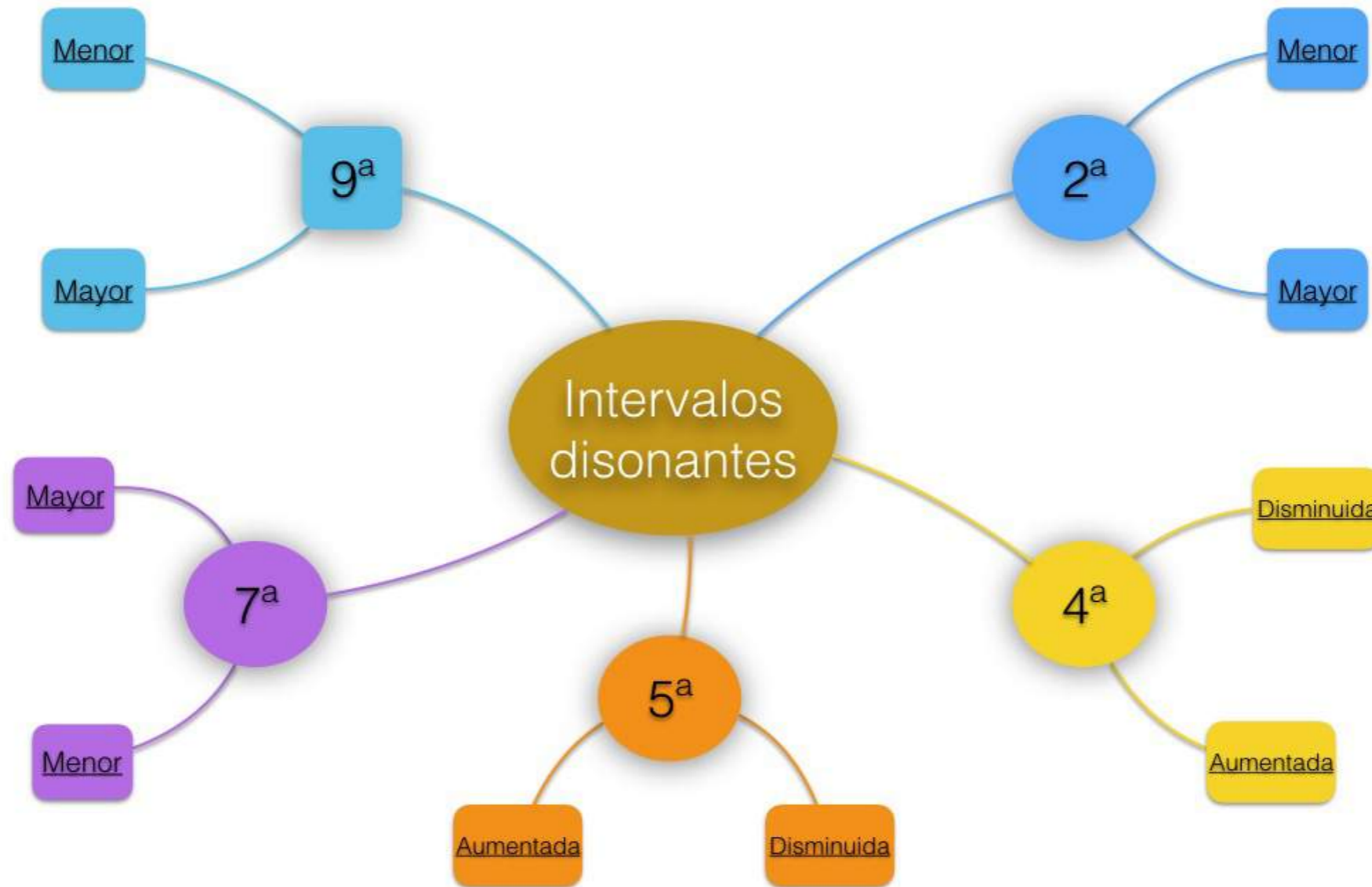
En la siguiente tabla, verás los Intervalos más comunes:

Nombre genérico	Nombre concreto
Segunda	Mayor o menor
Tercera	Mayor o menor
Cuarta	Justa, disminuida o aumentada
Quinta	Justa, disminuida o aumentada
Sexta	Mayor o menor
Séptima	Mayor, menor
Octava	Justa
Novena	Mayor o menor

Intervalos consonantes

Intervalos disonantes

Enarmonía

Tanto en la tabla anterior, como en estos dos últimos mapas mentales, has visto los Intervalos más comunes y habituales.

Pero también se pueden dar casos excepcionales, como lo que se dan en la llamada música clásica contemporánea:

2° aum.

3ras. dism. o aum.

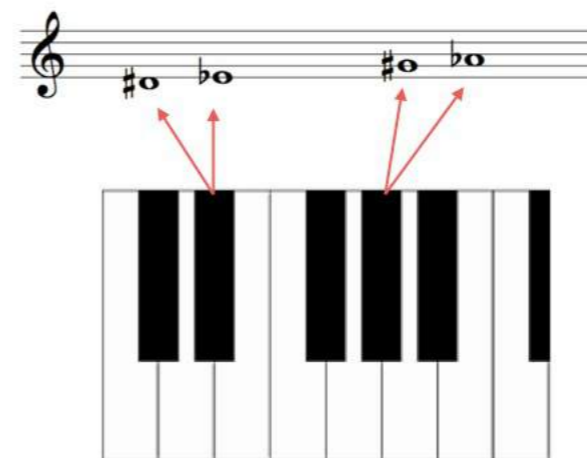
6tas. dism. o aum.

8vas. dism. o aum.

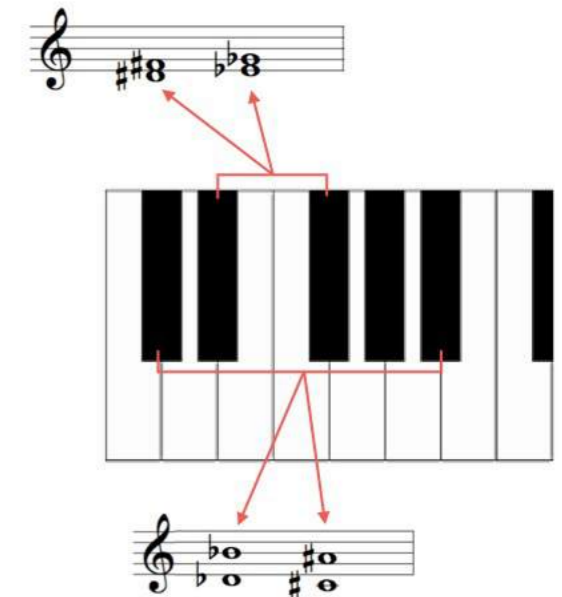
Esto se debe a otro fenómeno que se da en la música, la enarmonía. Esta sucede entre dos notas de diferente nombre gramatical, que comparten el mismo sonido.

De igual forma, también existen los llamados *intervalos enarmónicos*.

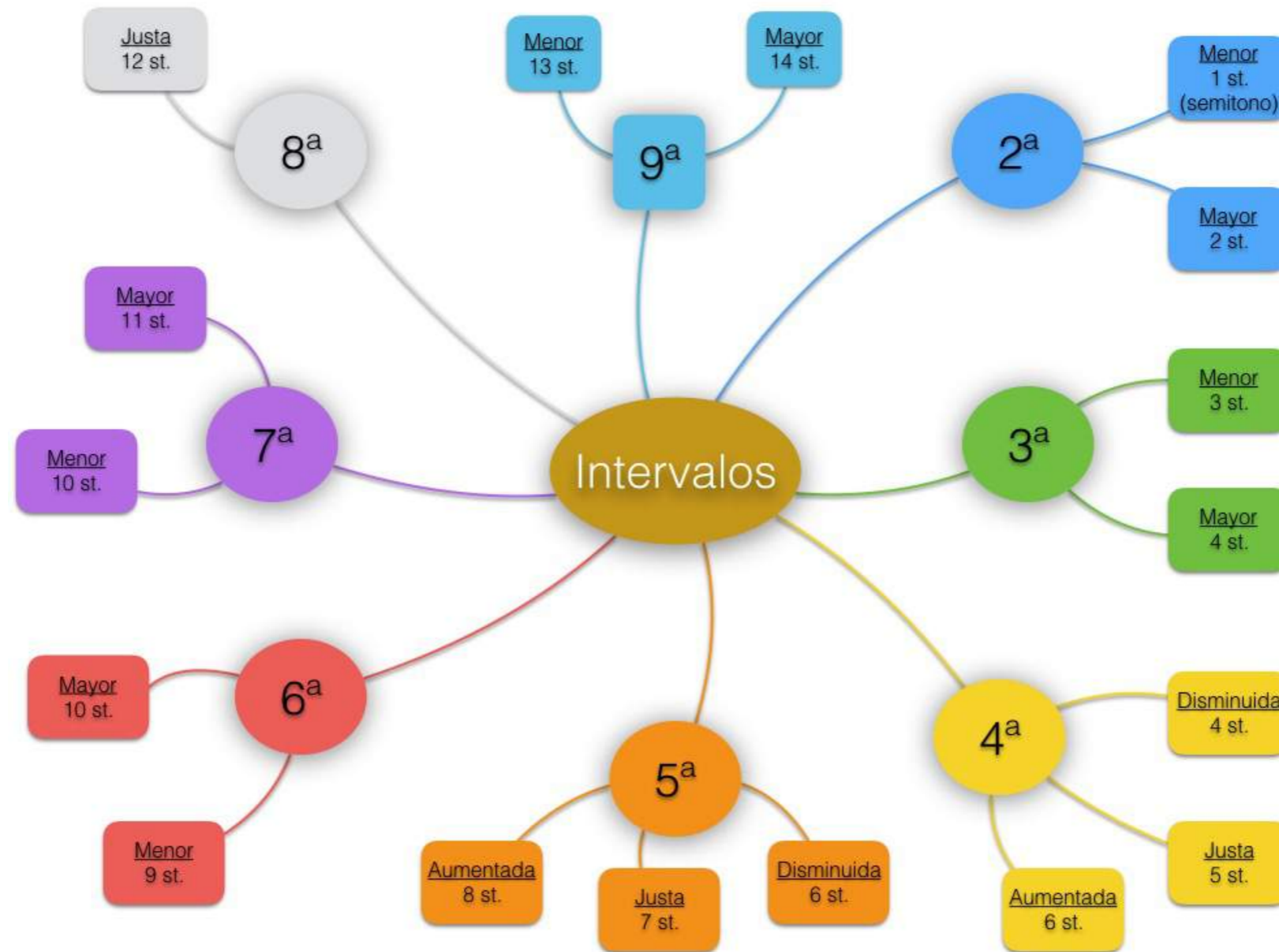
Enarmonía

Intervalos enarmónicos

Resumen de todos los Intervalos

Intervalos compuestos

El intervalo entre dos notas con el mismo nombre, pero a diferente altura, se denomina Octava (8va.). Así pues, los intervalos compuestos son aquellos en los que la distancia entre sus notas, exceden la 8va.

Los más habituales de estos, son los siguientes:

9ª (Novena)

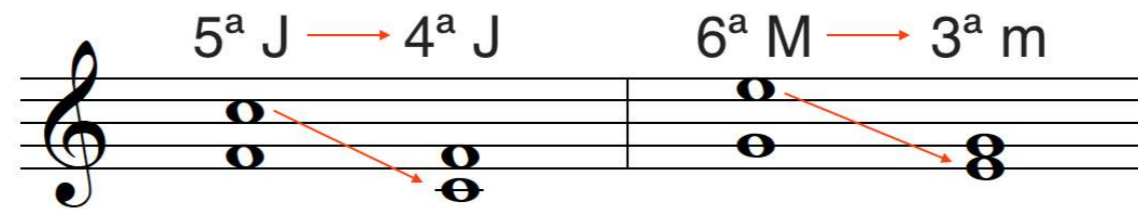
11ª (Oncena)

13ª (Trecena)

Respecto a la 9ª, decir que su uso se ha establecido como habitual entre los intervalos más comunes (los que están dentro de una 8va.), a pesar de ser un intervalo compuesto.

Inversión de los intervalos

Básicamente se produce cuando se intercambia la posición de una de las notas que componen el intervalo, la cual se transporta a la 8va. (inferior o superior).

La inversión, transforma el tipo de intervalo. Los intervalos mayores, pasan a ser menores y a la inversa, los menores, serán mayores, al ser invertidos.

Lo mismo sucede con los aumentados y disminuidos.

Los justos, no varían su definición concreta, pero si cambia el tipo de intervalo, es decir, siempre serán justos, pero pasarán a ser 5tas., en el caso de las 4tas. (y viceversa), y unísono, en el caso de la 8va. justa.

Tonalidad

Se trata de un sistema en donde existe un tono (o nota) que sirve de eje principal de dicho sistema, determinando las relaciones existentes entre los 6 tonos (o notas) restantes. A partir de este sistema, se constituyen las *Escalas*.

Verás que aquí se utiliza la palabra *Tono*, pero de forma diferente lo que habías visto antes (como *Intervalo*). En este caso, está relacionada a la *Tonalidad*, es decir, a la unión de los sonidos que conforman una Escala determinada.

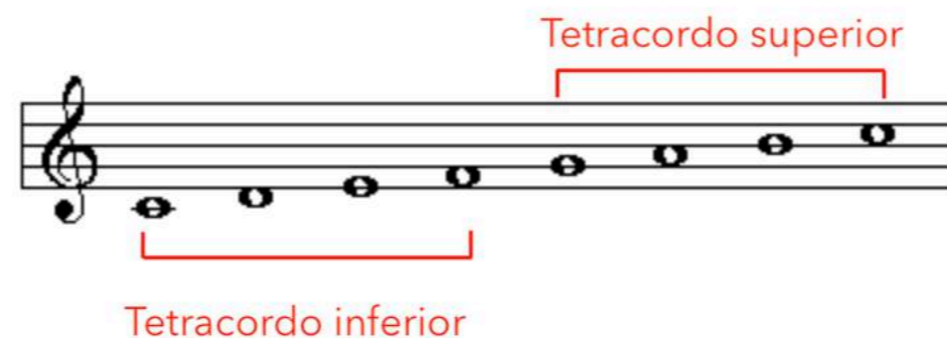
Armadura de Clave

Para lograr que las mismas relaciones de tonos y semitonos que se dan (o daban) en la Escala Natural, se diese también a partir de cualquier nota de la Escala Cromática, se inventó el llamado Sistema Temperado, el cual aseguraba estas mismas relaciones, pero partiendo de la modificación o alteración (progresiva), de unas notas determinadas.

De este proceso, surge el concepto de Armadura de Clave.

Para entender claramente este Sistema, se parte de la Escala Natural Diatónica, como ya dijimos. Esta se divide en dos grupos de 4 notas cada uno. Cada grupo se llama *Tetracordo* (o *Tetracordio*).

Está el *Tetracordo inferior*, que va del Do al Fa, y el *Tetracordo superior*, que va del Sol al Do superior:

De estos, surgirán los sistemas llamados **Círculos de Quintas** y **Círculo de Cuartas**.

Para construir una escala igual a la Escala Diatónica, intentando que las alteraciones de notas fuese progresiva, se comienza por la primera nota del Tetracordo Superior, es decir, Sol.

Para que se de el mismo orden de tonos y semitonos, desde la nota Sol, se debe alterar una nota, el Fa, que pasa a ser Fa #. La Escala de Sol quedaría de la siguiente forma:

Sol - La - Si - Do - Re - Mi - **Fa #** - Sol

Si continuamos, la primera nota del Tetracordo superior de esta escala, es el Re.

En este caso, se deberá alterar no solo el Fa, sino también el Do. La Escala de Re, quedaría entonces así.

Re - Mi - **Fa #** - Sol - La - Si - **Do#** - Re

El resultado, siempre será una escala de las mismas características que la Escala Natural Diatónica o Escala de Do Mayor.

Y así se procederá de esta manera, con los tonos **La, Mi, Si, Fa#** y **Do#**.

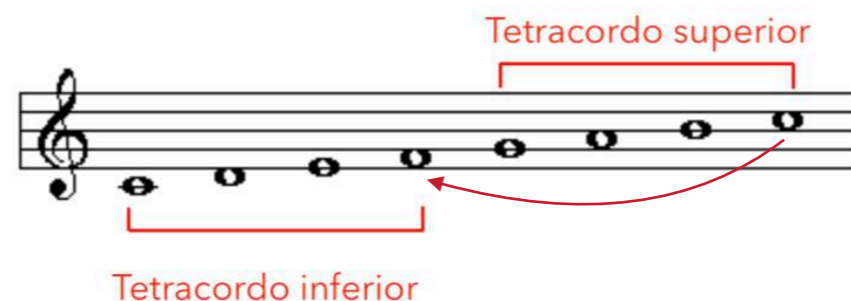
Las alteraciones que se van realizando, se ubican al comienzo del pentagrama, luego de la Clave utilizada. De esta manera, se va conformando la Armadura de Clave.

El motivo por el cual se denomina **Círculo de Quinta**, es debido a que la distancia que existe entre la primera nota del Tetracordo inferior (1ª nota de la escala, también), y la primera del Tetracordo superior, es justamente, un intervalo de 5ª.

Y se utilizan sostenidos en la Armadura de Clave, porque la alteración se da de forma ascendente, en las notas afectadas.

Por el contrario, en el caso del **Círculo de Cuarta**, el proceso comienza a la inversa, desde la última nota del Tetracordo Superior (que es a su vez, la primera nota de la escala), y se busca, de forma descendente, la primera nota del Tetracordo inferior, que en el caso de la Escala de Do Mayor, es el Fa.

GUÍA DE INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE MUSICAL

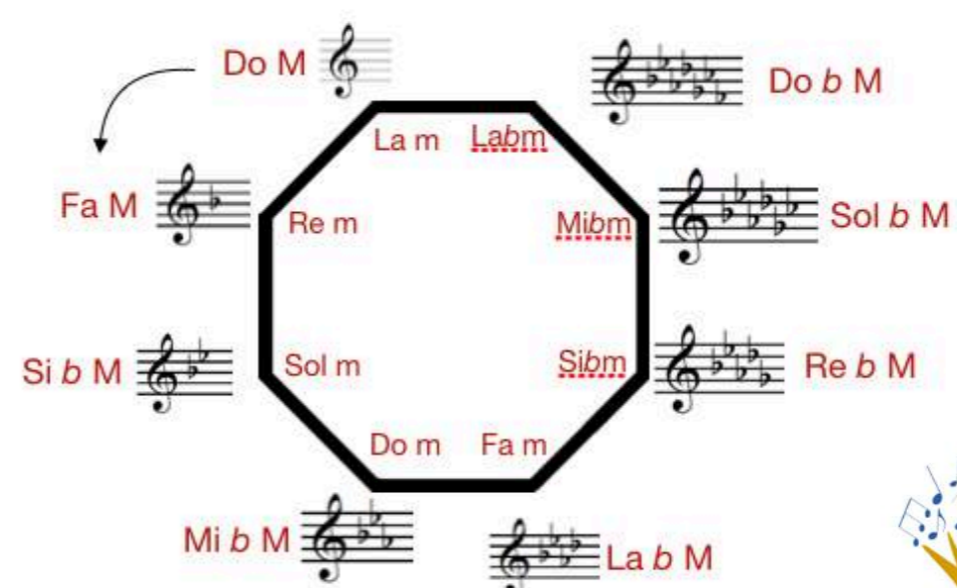
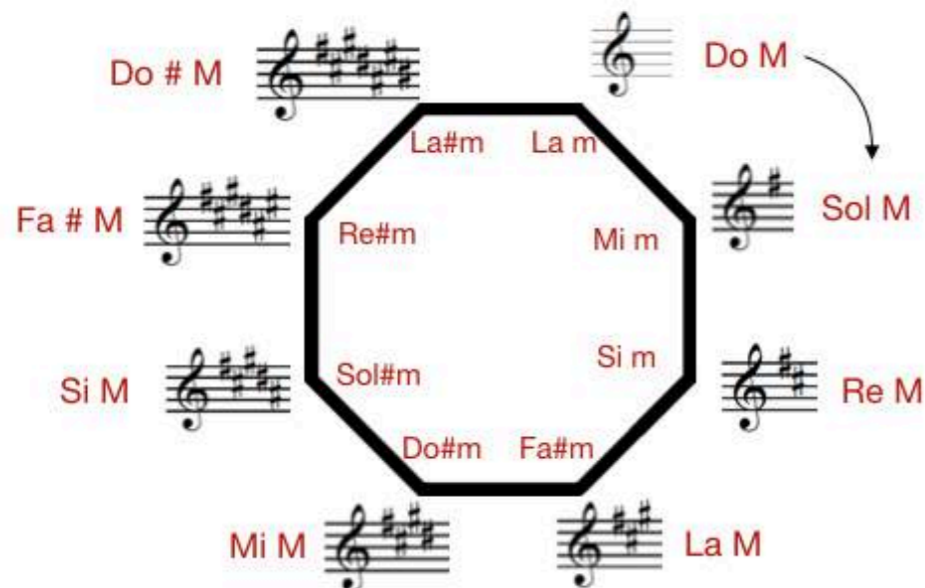
Y se construirán entonces, las escalas a partir de Fa, Sib, Mib, Lab, Reb, Solb, Dob, dando como resultado, este tipo de Armadura de Clave.

Y por último, respecto a este tema, comentar que a toda Tonalidad Mayor, le corresponde una Tonalidad menor, con una misma Armadura de Clave. Esta tonalidad es siempre la 6ª nota de la Escala mayor correspondiente. En la siguiente imagen, lo verás resumido y en detalle:

Círculo de Quintas

Círculo de Cuartas

Armonía

Esta rama de la música, es la que se encarga del estudio de la superposición de los Sonidos, es decir, de las relaciones que se dan entre los sonidos, de forma simultánea.

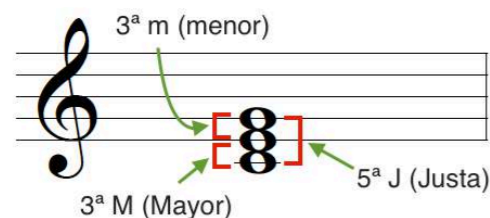
El primer paso de estas relaciones, se da en los llamados *bicordios*, es decir, en los Intervalos armónicos que se dan entre dos notas de diferente altura.

Acordes

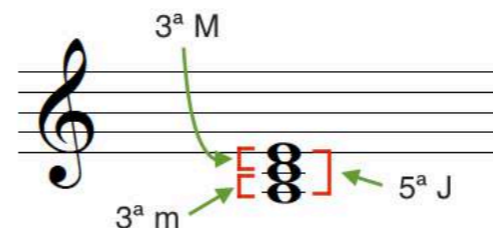
De todos modos, el comienzo de la Armonía como tal, comienza por la comprensión de su primer elemento, el Acorde.

El Acorde básico (de la música tradicional), se compone de 3 notas superpuestas, a distancia de 2 intervalos de 3ª, a lo que también se conoce como **Tríada**.

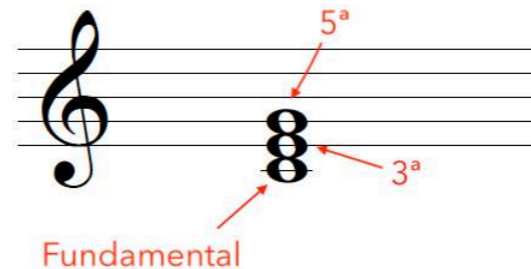
Acorde perfecto Mayor (Do M)

Acorde perfecto menor (La m)

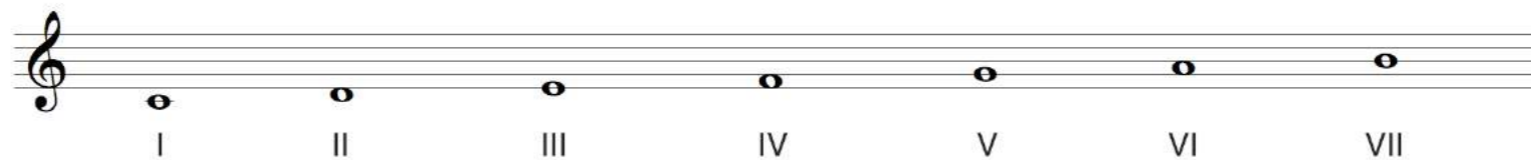

Así pues, como ves en la imagen anterior, un Acorde básico, se compone de su nota **fundamental** (la que le da el nombre al Acorde), y de la **3ª** y de la **5ª** del Acorde.

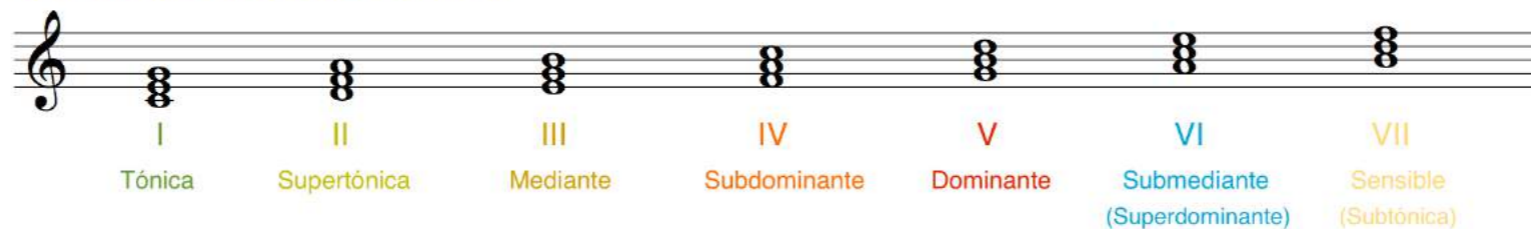

En la siguiente imagen, verás los Acordes que se forman en la Escala de Do Mayor. Observa el nombre que le corresponde a cada nota (o Grado) de la Escala:

Escala de Do M

Construcción de Acordes (triadas)

Cuanto más llegues a comprender este sistema, más sólida será tu base para la Armonía.

Modulación

Se trata de un proceso de transición entre una Tonalidad a otra, ya sea esta vecina (cercana en el círculo de 5ª o 4ª), o lejana.

Transporte

Es un proceso de ejecución o transcripción de un fragmento musical, en una Tonalidad o Tono distinto al original de dicho fragmento.

Es decir, ejecutar o escribir una melodía escrita originalmente en Do M, por ejemplo, en Mi M, respetando todas sus características.

Melodía

Como ya adelanté en el mapa mental correspondiente, se trata de una sucesión coherente de notas, con un ritmo característico, bajo una estructura determinada.

Una melodía representa un importantísimo elemento de orden y coherencia en todo tipo de composiciones (sean de pequeñas o grandes dimensiones).

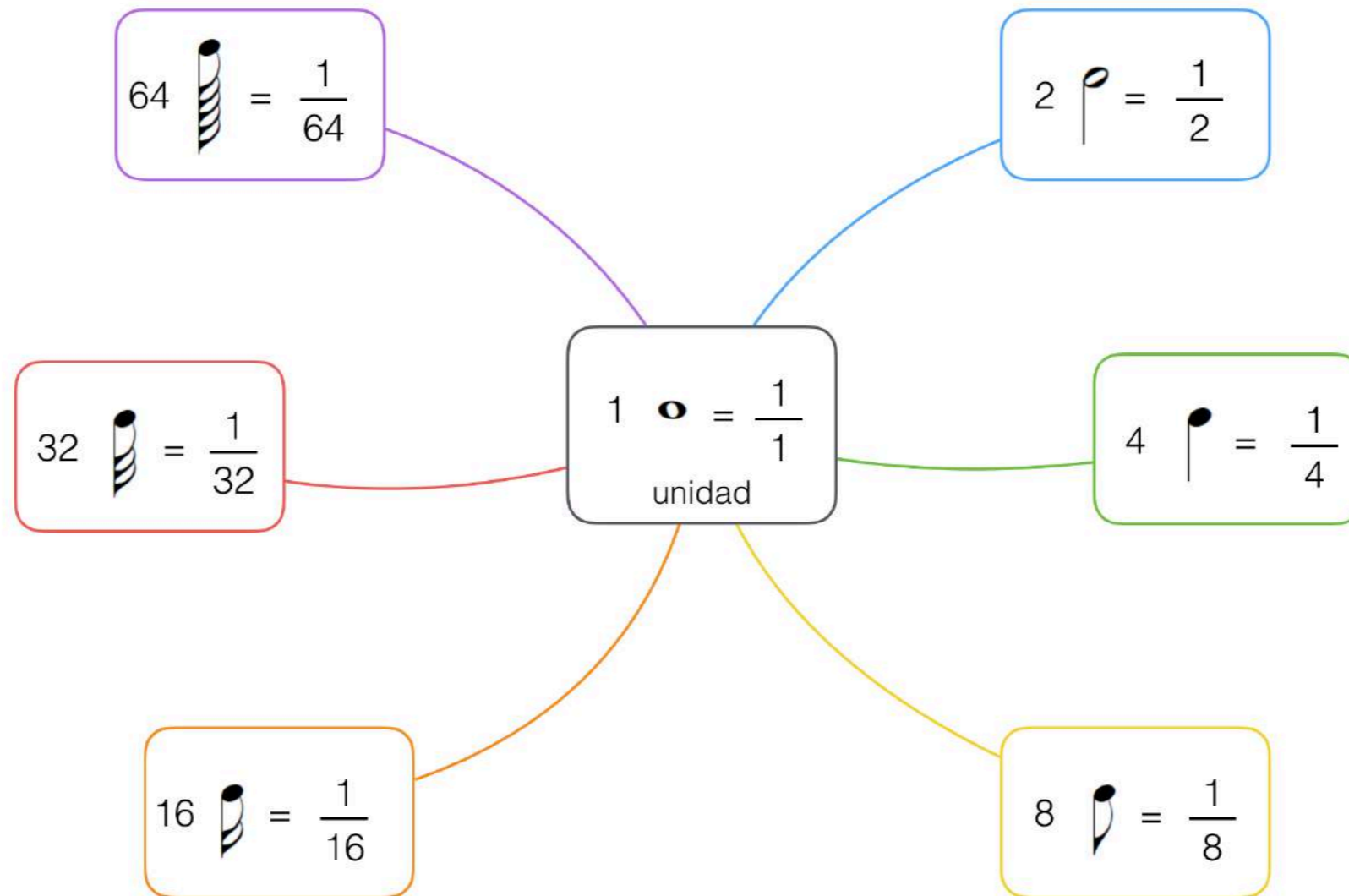
Figuras

Son signos destinados a indicar el valor (relativo) de los sonidos. Como ya has podido ver en el mapa mental correspondiente, las figuras más utilizadas, son las siguientes:

	Redonda
	Blanca
	Negra
	Corchea
	Semicorchea
	Fusa
	Semifusa

A continuación, verás un cuadro de valores de estas figuras:

Valores y Equivalencia
(Unidad de valor y fracciones correspondientes)

Silencios

Como su nombre lo sugiere, es un signo que se utiliza para indicar la ausencia de sonido.

Silencio de **Redonda**

Silencio de **Blanca**

Silencio de **Negra**

Silencio de **Corchea**

Silencio de **Semicorchea**

Silencio de **Fusa**

Silencio de **Semifusa**

Compás

Es un sistema de orden y estructura. Podría decirse que es la división del discurso musical, en segmentos de iguales o similares características.

Por tanto, cada segmento de división, es decir, cada compás, es una unidad. Dicho segmento o compás, está delimitado por una línea perpendicular al pentagrama, que une sus líneas extremas, y que indica además el final, y a la vez, el comienzo de un siguiente compás.

Barras de Compás

Además de la barra de compás indicada en la imagen anterior, existen otro tipo de barras de Compás, con un significado y funciones distintas:

Tipos de barras de compás
(más comunes)

The diagram illustrates three types of musical bar lines on a treble clef staff:

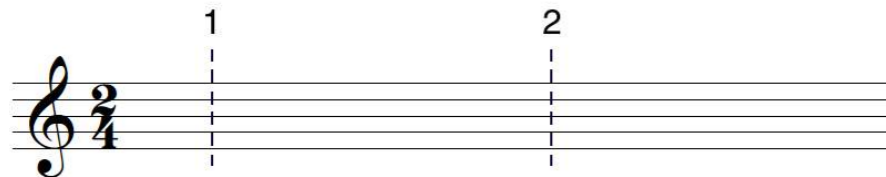
- Simple bar line:** A single vertical line that divides the staff into measures. It is labeled "simple: delimitan el compás".
- Repetition bar line:** A double bar line with two dots between them, indicating that the music should be repeated. It is labeled "Barras de repetición: indica que debe leerse dos (o más veces), el mismo compás.".
- Final bar line:** A thick, solid double bar line indicating the end of a piece or section. It is labeled "Barra de Final: indica el final de una pieza u obra.".

Additional labels include "Barra de compás" with arrows pointing to the simple and final bar lines, and "doble: marcan el final de una sección o fragmento." pointing to the final bar line.

Estructura de un compás

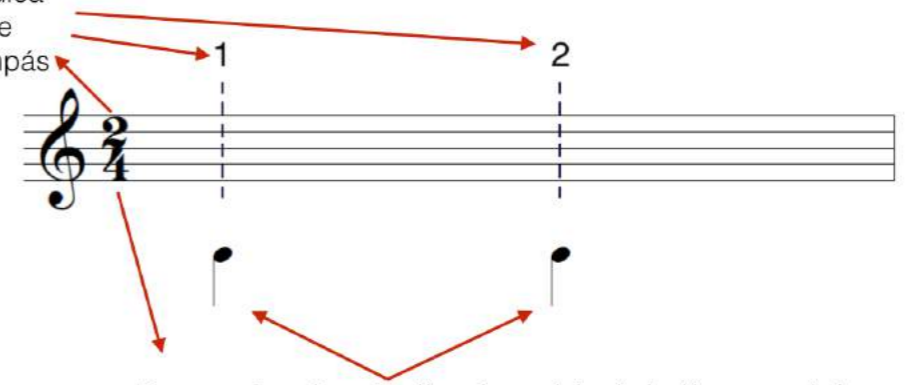
Un compás, cuenta con una serie de tiempos, los cuales son indicados por un número fraccionario colocado al inicio de una pieza musical, luego de la Clave de Sol, y de la Armadura de Clave (si la hubiera).

Compás de 2 tiempos

Compás de 2 tiempos

Numerador: Indica la cantidad de tiempos del compás

Denominador: Indica la unidad de tiempo del compás (figura rítmica que equivale a un tiempo) *

* Excepto en los Compases Compuestos (como verás más adelante)

Tipos de Compases

Existen Compases Simples y Compases Compuestos.

En los simples, cada uno de sus tiempos, se subdivide en dos partes iguales. Y en los compuestos, en tres partes iguales.

Estructura de los Compases Simples

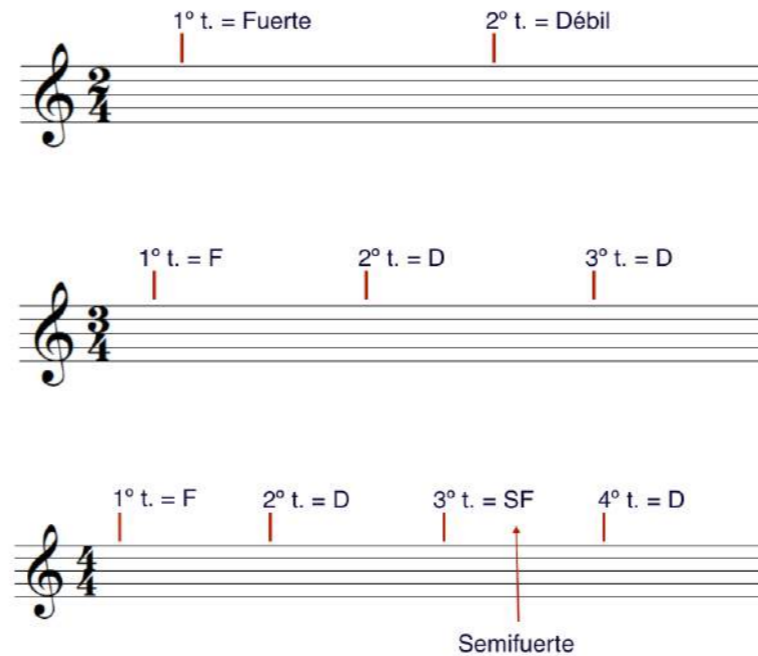
En este tipo de compases, cada tiempo, se compone siempre de un valor simple, es decir, que puede ser dividido en dos partes iguales.

Este puede ser del valor de una **Redonda**, una **Blanca**, una **Negra**, o una **Corchea**.

Es por este motivo que se les denomina Compases binarios.

Los denominadores más utilizados de los Compases Simples, suelen ser los siguientes:

Compases Simples

Unidades: de tiempo y de compás

Como comenté anteriormente, los compases pueden tener dos, tres, o cuatro tiempos.

Ya quedó claro cual es la **unidad de tiempo**, es decir, la figura que indica el denominador (solo en los Compases Simples).

Por tanto, la **Unidad de Compás**, será la figura resultante de la suma de los tiempos del Compás.

Por ejemplo, en un compás de 4/4, la unidad de tiempo es la **Negra**, y la unidad de compás es la **Redonda**.

Estructura de los Compases Compuestos

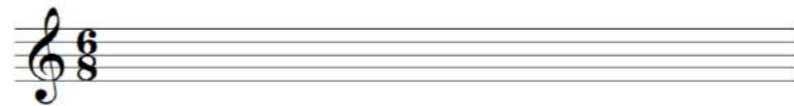
En el caso de los compases compuestos, cada tiempo, se compone de un valor que puede ser dividido en tres partes iguales. Por consiguiente, se les denomina tiempo ternarios.

Por tanto, la unidad de tiempo será la figura simple, más el signo de puntillo.

Las unidades de tiempo de los compases compuestos, son por tanto: la **Redonda con puntillo**, la **Blanca con puntillo**, la **Negra con puntillo**, o la **Corchea con puntillo**.

Los compases compuestos más habituales, suelen ser los siguientes:

Compases Compuestos

Existen más combinaciones de Compases compuestos, aunque no es usual su uso:

$$\frac{6}{2} \quad \frac{9}{2} \quad \frac{12}{2} \quad \frac{6}{4} \quad \frac{9}{4} \quad \frac{12}{4} \quad \frac{6}{16} \quad \frac{9}{16} \quad \frac{12}{16}$$

Correspondencia entre Compases simples y Compases compuestos

Existe una correspondencia entre los tipos de compases simples y compuestos.

Esta está dada por la cantidad de tiempos de los compases.

Y la diferencia entre ellos, es la subdivisión de estos tiempos.

De 2 tiempos

Subdivisión binaria

Subdivisión ternaria

De 3 tiempos

De 4 tiempos

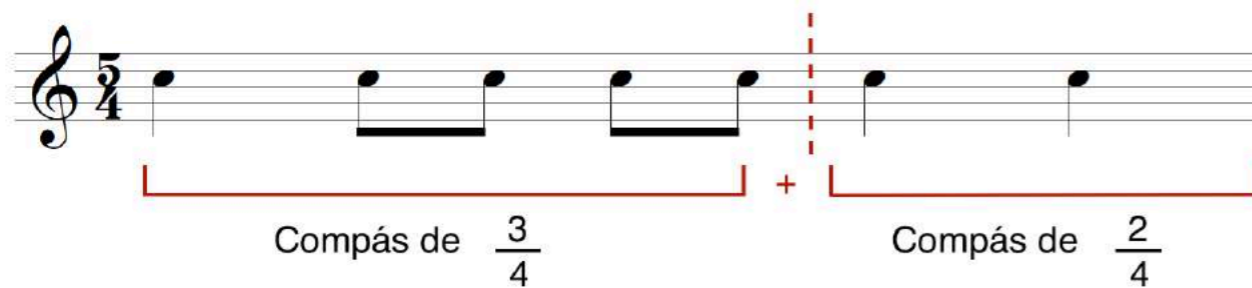
Compases de Amalgama

Como sugiere su nombre, se tratan de compases que surgen de la amalgama o fusión de 2 tipos de compases de igual unidad de tiempo, pero de diferente cantidad de dichos tiempos.

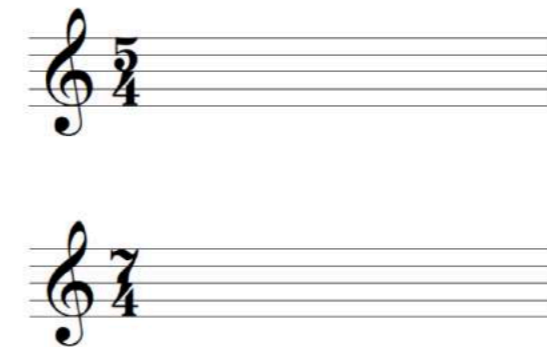
La forma habitual de indicarlos, es a través del número fraccionario resultante de la suma de los números fraccionarios correspondientes a cada compás de dicha fusión.

Lo verás más claro, en la siguiente imagen:

Compás de Amalgama

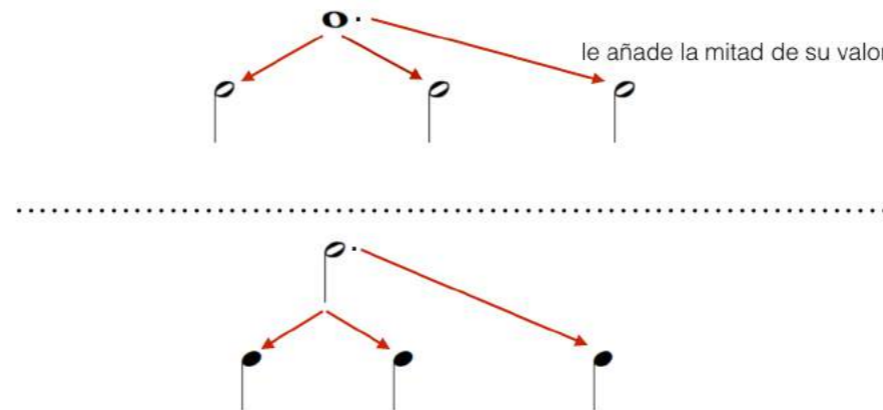
Compases de Amalgama más habituales

Puntillo

Se trata de un punto, que se le añade a las figuras, y su finalidad es la de ampliar su valor, sumándole la mitad de su propio valor.

El Puntillo

El Puntillo es aplicable a todas las figuras, excepto a la Semifusa, ya que no admite subdivisión.

Tresillo y Seisillo

Se trata de la división ternaria, de una figura de unidad que se divide normalmente de forma binaria.

Si tomamos como referencia la *Negra*, que se divide en 2 partes iguales (2 *Corcheas*), si la suplantamos por el Tresillo, pasará a dividirse en 3 partes.

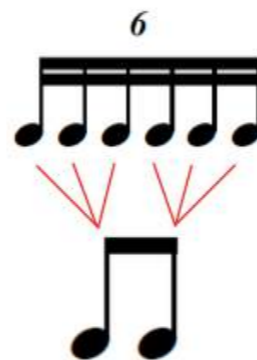
Se puede afirmar entonces, que cada Corchea de un Tresillo de corcheas, equivale a un tercio de una negra.

Para diferenciar del grupo de 3 corcheas en el cual se divide un tiempo del Compás Ternario, se le asigna un número 3, arriba del grupo.

Este tipo de subdivisión ternaria, dentro de un compás binario, puede hacerse sobre todas las figuras, excepto sobre la *Redonda*, ya que es la figura de unidad de mayor valor (no tendré en cuenta la *Cuadrada*, ya que ha caído en desuso hace bastante tiempo).

En el caso del **Seisillo**, ocurre lo mismo. Este es básicamente, una subdivisión de cada elemento de la división binaria (que también equivaldría a 2 tresillos de semicorcheas consecutivos). Lo verás claro, en la siguiente imagen:

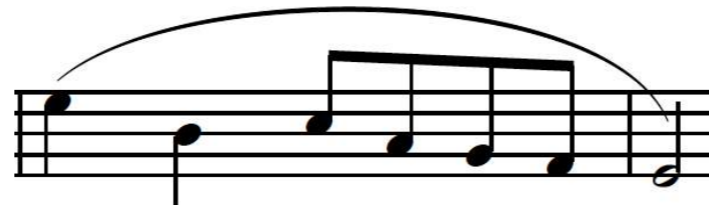

Ligadura

Existen dos tipos de ligaduras. La de Duración y la de Expresión. La primera sirve para unir dos notas en la misma altura, aunque sea de diferentes figuras, en cual caso, se alargaría la duración de la 1ª nota.

Y la Ligadura de Expresión, se utiliza para unir un conjunto de notas de un fragmento melódico, con el fin de indicar un modo específico de interpretación de dicho pasaje. Esta indicación, sugiere que este conjunto de notas, debe interpretarse lo más ligado posible, es decir, alargando al máximo la duración de cada nota, para unirla con la siguiente, de forma suave y fluida. Suele decirse que se interprete lo más *cantable posible*, haciendo alusión a que cuando interpretamos una melodía con la voz, no se suele cortar (naturalmente), la duración de los sonidos, sino que es más natural unirlos unos con otros, de forma fluida.

Calderón

Se trata de un signo que sirve para variar el tiempo musical. Específicamente, para “detener” el pulso unos instantes (*ad libitum*, es decir, de forma libre). Puede usarse tanto en figuras, como en silencios.

Síncopa

El efecto que produce la Síncopa, es básicamente el desplazamiento de un acento natural del Compás, por medio de la prolongación de la duración de una nota ubicada en un tiempo débil del mismo, hasta el tiempo fuerte siguiente, ya sea del mismo compás, o del siguiente.

Contratiempo

En el caso del Contratiempo, sucede algo similar. También se trata de la articulación de un sonido en la parte débil de un Compás, pero que no se prolonga sobre el siguiente tiempo fuerte, sino que este último, está ocupado por un silencio.

Es un efecto que se utiliza muy a menudo, sobre todo en los acompañamientos.

Pulso

El Pulso en la música, se traduce en una serie de eventos (o pulsaciones), que se suceden una tras otra, de manera constante, dividiendo el tiempo en partes o fragmentos idénticos.

La velocidad del Pulso, es variable, y es la que determina la velocidad en la que ha de interpretarse la música.

Esto hace que el valor de las figuras rítmicas, sea indeterminado o relativo.

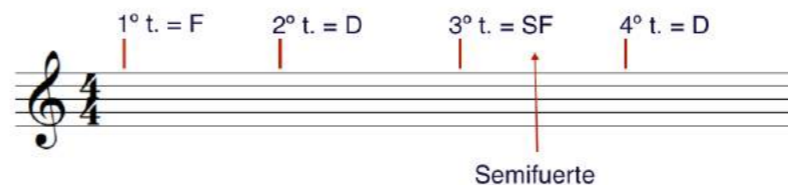
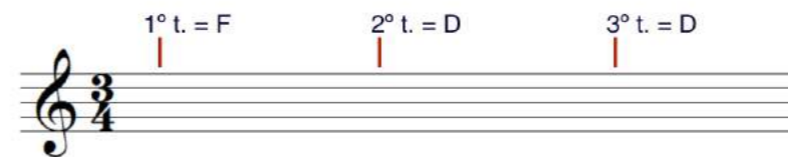
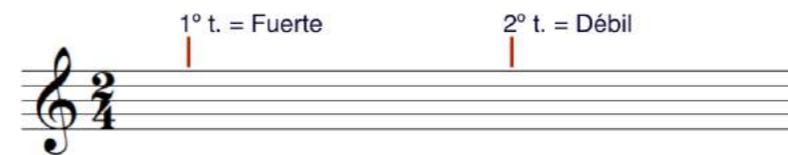
Métrica

Esta forma parte de la estructura misma del Compás, conformándolo en un conjunto de pulsos determinados, con una acentuación determinada.

Cuando hablábamos de los Compases, has visto que los compases se componen de una cierta cantidad de tiempos (de 2, de 3 o de 4 tiempos). Dentro de estos conjuntos de tiempos, existen diferencias entre la acentuación entre cada uno de ellos. Este conjunto de acentuaciones, conforman lo que se denomina

Métrica.

Compases Simples

Tempo

Este término está muy ligado al Pulso o Movimiento de la música. De hecho, contienen los tres, el mismo significado básicamente, ya que nos indican la velocidad de la música.

Tanto el Tempo como el Movimiento, nos indican la velocidad el Pulso, aunque utilizan formas diferentes para ello.

El Tempo se basa en las indicaciones del Metrónomo, en donde el Pulso básico, es de 60 pulsaciones en un minuto.

Y en el caso del Movimiento, se utilizan indicaciones por medio de palabras en italiano estandarizadas:

Largo - Larghetto - Lento - Adagio - Andante - Andantino - Allegretto - Allegro - Presto - Prestissimo

Actualmente, algunos metrónomos, incluyen estas indicaciones, con el correspondiente rango de velocidad aproximada.

Ritmo

El ritmo es una combinación coherente, con sentido, y más o menos simétrica, de figuras de diferente o igual valor. El ritmo le da impulso y dinamismo, y sobretodo, personalidad a las ideas melódicas.

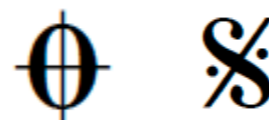
Signos de repetición

Como su nombre lo sugiere, son signos que se utilizan para indicar la repetición de determinados fragmentos musicales.

Estas indicaciones de repetición pueden ser a través de las *Barras de repetición*:

O través de los siguientes signos llamados **Párrafos**, y que suelen ubicarse en el sitio desde el cual debe repetirse, y acompañado de las palabras **DA CAPO**, o su abreviación **D.C.**, que significa, "desde el comienzo":

Notas de adorno

Se trata de un grupo de notas de pequeño valor que suelen escribirse antes o después de una nota de mayor valor, con el fin de acentuar la expresividad de una melodía determinada.

Existen los siguientes tipos de notas de adorno:

Apoyatura: pequeña nota de valor corto, que se interpreta justo antes de otra de valor normal, de forma rápida.

Grupeto: similar al anterior caso, pero con la diferencia que es un grupo de 3 o 4 notas.

Trino: grupo de dos notas continuas (una de ellas es la que se adorna), que se repiten de forma indeterminada. Pueden ser cortas o largas, y si una nota es alterada, se indica la alteración correspondiente, junto con las letras **tr**.

Mordente: es similar a la apoyatura, pero en este caso, son dos notas, siendo la primera, la misma nota que se ha de adorar.

Floritura: esta sigue las pautas de las anteriores, aunque su extensión es mucho mayor. Puede tratarse de un pasaje extenso de notas libres, utilizadas por el intérprete *ad libitum*, por lo general, entre notas marcadas con Calderón.

Expresión Musical

La expresión musical, comprende todos los tipos de indicaciones que afectan a la interpretación de la música. El objetivo de estas indicaciones, es dar *vida* o *humanidad* a la música, y que no termine siendo una mera reproducción de sonidos.

Como haz podido observar en el mapa mental correspondiente a la Intensidad del sonido, la **Acentuación**, el **Matiz**, el **Fraseo** y el **Carácter**, son los tipos de indicaciones que aportan a la expresividad musical.

Teoría de los Armónicos

Al principio de esta Guía, había comentado que un sonido normal, se componía de un conjunto de sonidos, en donde uno era el sonido principal, y los restantes, complementarios de este, aportando estos últimos, al timbre del sonido principal o fundamental.

Cuando un cuerpo sonoro, emite un sonido, su material y dimensiones, producen múltiplos del sonido fundamental, formando una serie de sonidos naturales, que complementan la fundamental.

En la siguiente imagen, verás la Serie Armónica. Su origen está en la Teoría de Fourier sobre el análisis de las formas de ondas periódicas (sobre la cual te sugiero profundizar).

Los sonidos más próximos a la fundamental, son los que mayor grado de consonancia poseen.

► 11. Conclusiones.

Como te adelanté al inicio de esta Guía, esta se trata de un documento en donde te he resumido los aspectos y conceptos más relevantes (y básicos), de la Teoría Musical.

Por supuesto que existen muchos más, pero esta Guía no persigue el objetivo de un libro de texto de Teoría.

Por tanto, en el caso de que te interese profundizar sobre estos u otros conceptos, te sugiero que acudas a dichos libros, para ampliar tus conocimientos. Y en este sentido, piensa en lo siguiente, cuanto más elementos conozcas del Lenguaje Musical, más precisas serán las ideas que transmitas.

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

- - **Teoría de la Música** - A. DANHAUSER
- - **Teoría Musical y Armonía Moderna** - ENRIC HERRERA (Vol. I Y II)
- - **Teoría de la Musica** - JOAQUÍN ZAMACOIS (Vol. I - II)
- - **Apuntes de Teoría Musical** - G. TROIANI y H. FORINO (3 libros)
- - **Teoría Musical Musical Moderna** - D' AGOSTINO
- - **La Teoría Musical en la práctica** - ERIC TAYLOR

LICENCIA DE USO

TODO LO QUE DEBES SABER ANTES DE COMPONER TU MÚSICA

GUÍA DE INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE MUSICAL

Esta Guía en formato eBook, se obsequia **Solo para Uso Personal**.

Se entrega de forma gratuita, bajo licencia Creative Commons (by-nc-nd), por lo que **NO está permitido el uso comercial** de la obra original ni de las obras derivadas. Puede ser distribuido libremente, siempre y cuando no se modifiquen los contenidos, gráficos, enlaces, o cualquier contenido incluido en la obra.

