

GUÍA RESUMEN TEORÍA de la MÚSICA

Objetivo clase: Conocer los principales signos involucrados en la lectoescritura musical y su función.

RESUMEN PARTE I: ¿CÓMO LEEMOS LA MÚSICA?

Tres son los elementos esenciales de la música: el ritmo, la melodía y la armonía.

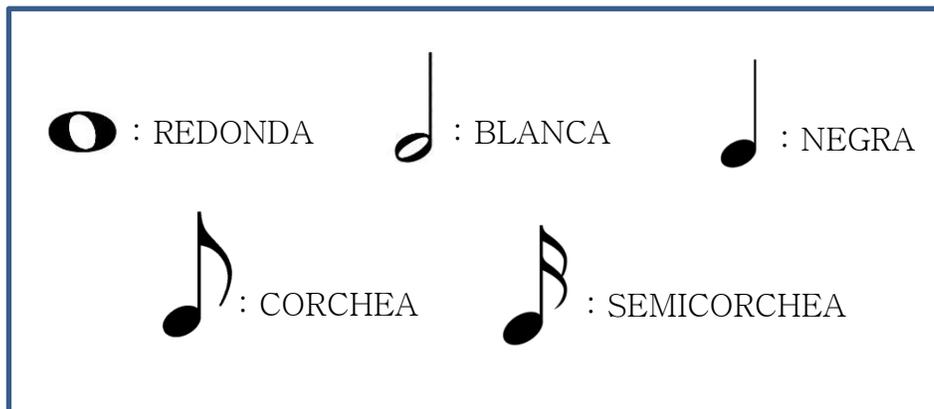
EL RITMO

El ritmo se define como la sucesión u ordenación de diferentes duraciones. Está relacionado con la cualidad temporal del sonido (la duración) y se representa por medio de signos como las figuras y los silencios entre otros sub-elementos.

Las figuras de duración

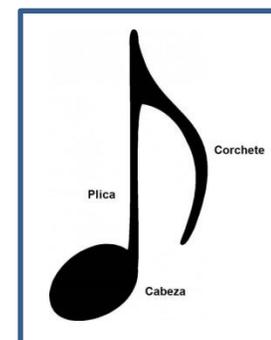
Las **figuras** son signos que indican las diferentes duraciones de los sonidos, y son siete: **redonda - blanca - negra - corchea - semicorchea - fusa y semifusa.**

Las cinco primeras figuras de duración más utilizadas se dibujan así:

¿Cuáles son las partes de una figura duración? ¿Para qué considerar esto?

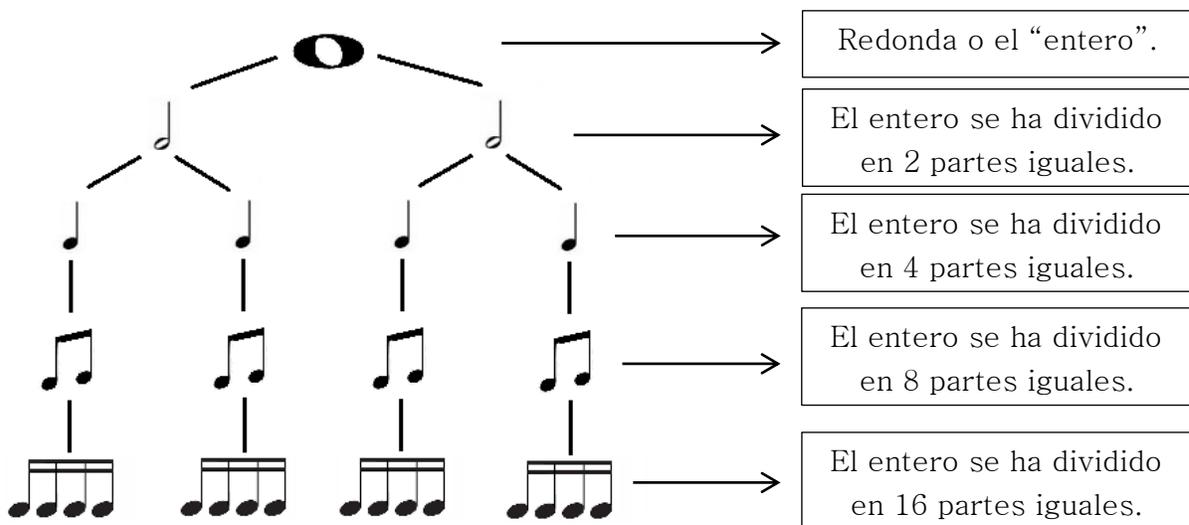
Conocer las partes de una figura de duración es vital para comprender todas aquellas figuras y valores menores a un pulso o tiempo, es decir, ritmos que son más rápidos que una negra. En la gráfica, puedes observar las partes de una corchea:

Valores menores a un tiempo

En la notación musical, consideramos a la **redonda** como la figura de mayor duración también llamada “entero”. Pero, ¿dónde toma ese nombre?

Decimos que la redonda es el “entero” ya que es la figura que reúne la mayor cantidad de pulsos y gráficamente a partir de ella se divide y subdividen ritmos en fracciones más pequeñas. Así tenemos:

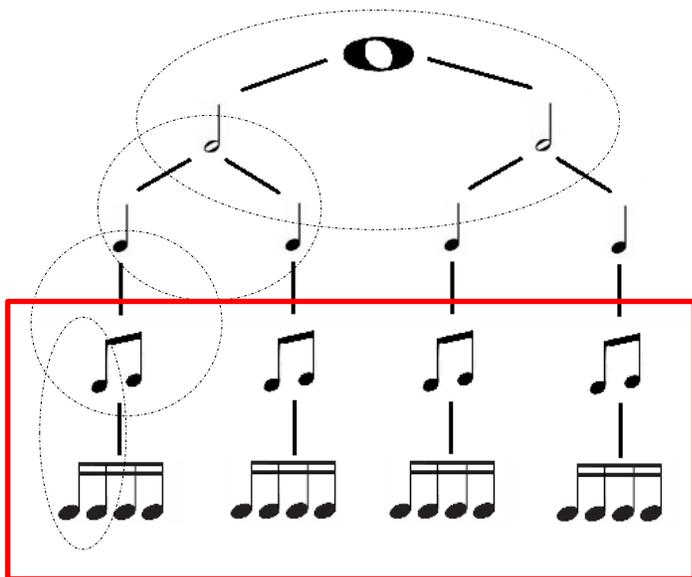

Si analizamos la gráfica anterior, hemos visto que **el entero** (*la redonda*) primero se ha dividido en 2 partes iguales (dos blancas). A su vez, cada blanca se ha dividido en 2 negras sumando un total de 4; es decir, la sumatoria total en 4 negras es equivalente a una redonda. Según esta explicación vamos a establecer que la negra es la figura que tendrá por duración 1 pulso.

$$\text{Negra} = \text{NEGRA} = 1 \text{ pulso.}$$

Pero si continuamos subdividiendo a partir de la negra, obtendremos 2 corcheas; por lo tanto tendremos que 8 corcheas son equivalentes a una redonda. Pero hay otras figuras más pequeñas como es el caso de las **semicorcheas** que representan sonidos de mucha menor duración.

Presta atención al siguiente detalle:

Como puedes observar, ocurre un detalle no menor en la división fraccionaria de las figuras de duración.

La división naturalmente siempre es binaria (de a 2):

De 1 redonda, nacen 2 blancas.

De 1 blanca, nacen 2 negras.

De 1 negra, nacen 2 corcheas.

De 1 corchea, nacen 2 semicorcheas.

Cuando hablamos de **equivalencias** hacemos referencia a cuántas figuras de menor duración completan el valor de una redonda. Pero no solo podemos hacer equivalencias en relación a la redonda; en todos los casos y subdivisiones posibles se puede encontrar equivalencias.

Pero, **¿por qué era importante conocer las partes de una figura de duración?**

Tal y como hemos observado en las gráficas anteriores las corcheas y semicorcheas no se escriben de manera individual, sino que van unidas por una barra o doble barra según el caso.

- ✓ Cuando se escriben **dos o más** corcheas seguidas, se pueden reemplazar los **corchetes o ganchitos** por **una raya**, un poco **ancha**, que las **une**.

Corcheas por separado:

Corcheas **unidas** por una **barra**:

- ✓ Para el caso de la **semicorchea**, cuando se escriben **dos o más** semicorcheas, se pueden reemplazar los **corchetes o ganchitos** por **dos** rayas que las unen. Cada raya representa a cada ganchito o corchete que se está reemplazando.

Semicorcheas por separadas:

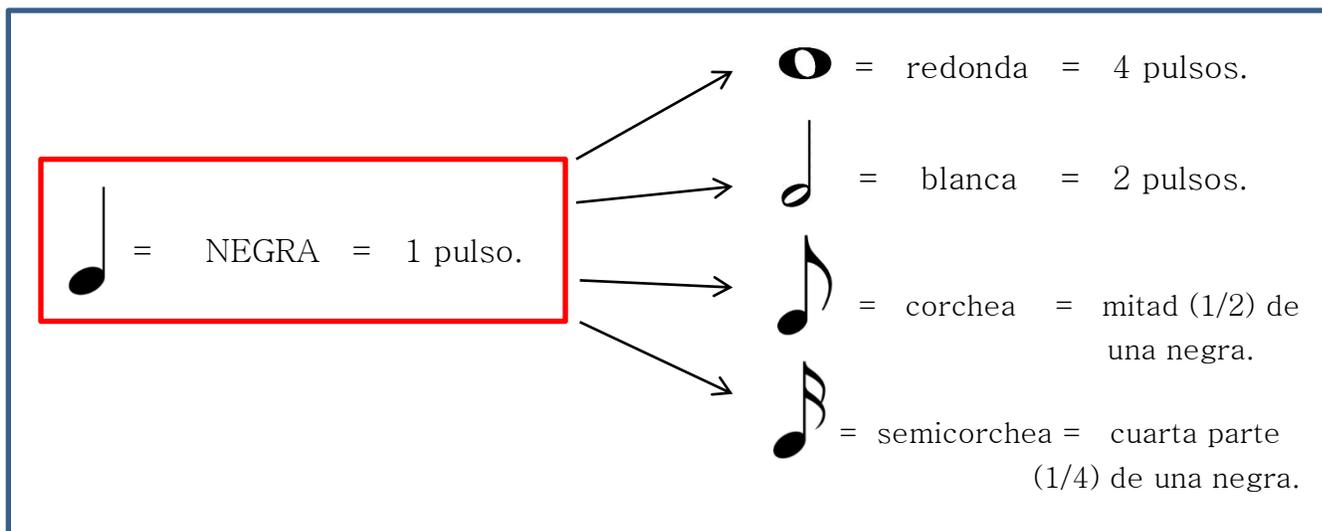
Semicorcheas **unidas** por dos **barras**:

IMPORTANTE: no olvides que una cosa es la **división binaria** que se produce desde una sola figura y otra cosa es la **sumatoria total** de que se realiza para ver en cuántas partes totales se ha dividido el entero.

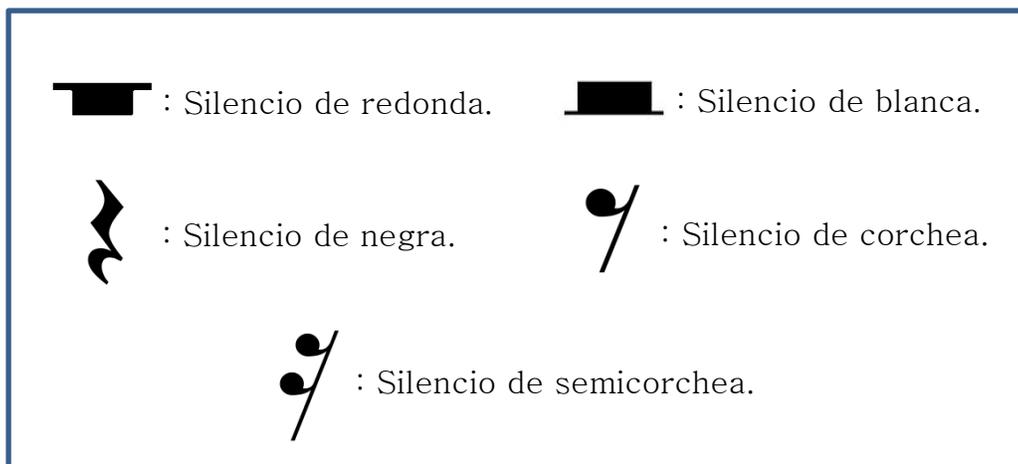
¿De dónde toman su valor en pulsos o tiempos las figuras de duración?

Las figuras tienen diferentes duraciones si consideramos la negra como la figura base cuyo valor es igual a un pulso o tiempo.

Los silencios

Los **silencios** son **signos** que indican la **ausencia momentánea del sonido**. Cada **figura** tiene su **silencio** correspondiente. Es decir, existe silencio de redonda, silencio de blanca, de negra, de corchea, etc. Los **silencios** tienen la **misma duración** que sus **figuras respectivas** y también se escriben en las partituras.

NOTA IMPORTANTE

Tal y como podemos observar en la gráfica anterior, el **silencio de semicorchea** se diferencia **del silencio de corchea** por 2 ganchitos. Esto quiere decir que, al igual que en las figuras de duración el **silencio de corchea** lleva solo un **ganchito** y el **silencio de semicorchea** se le agrega una **ganchito adicional**, quedando con dos.

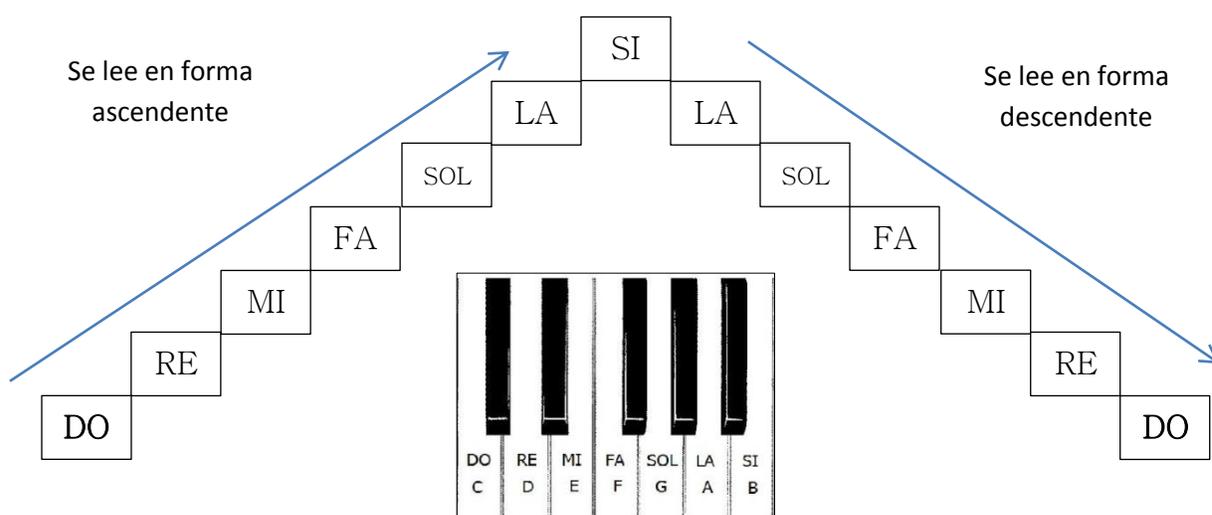
LA MELODÍA

De los tres elementos de la música, el que más sobresale es la melodía. Se define melodía como la sucesión y organización de alturas de sonidos (agudos o graves). Nace espontáneamente de la inspiración del compositor y tiene la cualidad de despertar una emoción en quien la escucha.

Las notas musicales

Los nombres que se le da a los **sonidos** se llaman **notas musicales**. En nuestro **sistema tonal occidental** existen solo **12 sonidos únicos**, de los cuales **7** de estos corresponden a los **sonidos naturales**.

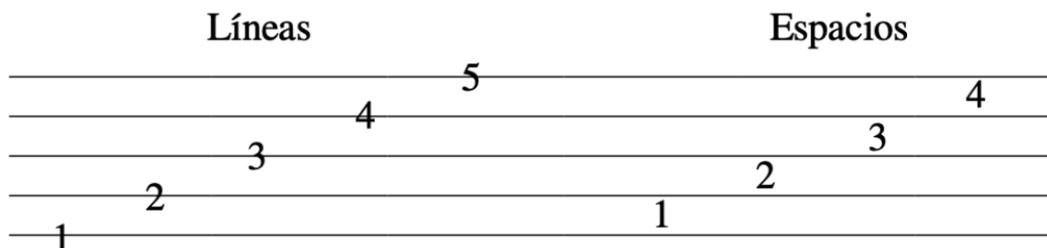
¿Qué son los sonidos naturales? Corresponden a los sonidos que no poseen ningún signo adicional a su derecha (sostenido o bemol) que modifique su altura. Se escriben de forma ascendente y cada uno tiene una entonación diferente.

Esta forma de escribir y leer los sonidos naturales se conoce como **ESCALA MUSICAL**.

El pentagrama

El **pentagrama** es el conjunto de **cinco líneas** rectas y horizontales, todas **separadas** por una misma distancia. Se dibuja así:

Líneas y espacios se cuentan de abajo hacia arriba, como lo indican los números puestos en la gráfica anterior.

La clave o llave

La **clave** o **llave** es un signo que se escribe al comienzo de cada pentagrama y sirve para **dar nombre de nota** a las **figuras** que se colocan entre líneas y espacios. Sin la clave las figuras no tendrían nombres de notas ni orden para poder leerlas.

Las claves más utilizadas en la lectura musical son **tres**: la **clave de Sol**, la **clave de Do** y la **clave de Fa** en cuarta línea.

Clave de Sol

Clave de Do

Clave de Fa

Cada clave se dibuja de forma distinta en el pentagrama. La **clave de Sol**, envuelve a la **segunda línea del pentagrama** y toda figura que se escriba en esta línea se llamará **sol**. La **clave de Do**, a su vez nace desde la **tercera línea del pentagrama**; allí se ubica la nota **do**. Finalmente, la **clave de Fa**, nace desde la cuarta línea del pentagrama. Allí se ubica la nota **fa**.

SISTEMA DE NOTACIÓN TRADICIONAL

¿Cómo se organizan las notas entre líneas y espacios en CLAVE DE SOL?

La espiral de la Clave de Sol envuelve la segunda línea del pentagrama indicándonos la posición de la nota Sol

Las demás notas se colocan ocupando los espacios y las líneas del pentagrama hacia arriba y hacia abajo siguiendo la secuencia de la escala musical

Sol

Fa

Mi

Re

Do (central)

Si

La

Do

Ubicación de las notas en las líneas

Líneas

5

4

3

2

1

do

mi

sol

si

re'

fa'

Uso de la línea adicional inferior para la nota do.

Ubicación de las notas en los espacios

Espacios

4

3

2

1

re

fa

la

do'

mi'

¿Cómo se organizan las notas entre líneas y espacios en CLAVE DE FA?

Los dos puntos de la Clave de Fa indican que el Fa se coloca en la cuarta línea del pentagrama

El Do central es el mismo sonido que el Do central de la Clave de Sol

Fa

Do (grave)

Sol La Si

Mi Re

Ubicación de las notas en las líneas

Sol Si Re Fa La

Ubicación de las notas en los espacios

La Do Mi Sol

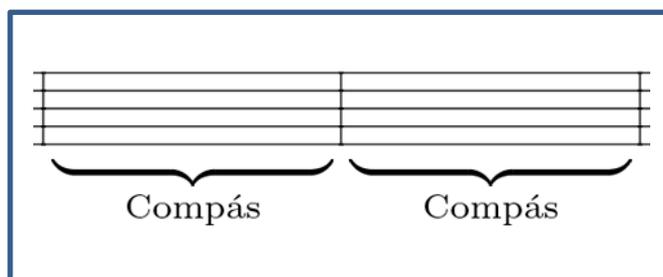
¡No lo olvides!

Las notas musicales se escriben por medio de las figuras de duración entre líneas y espacios en el pentagrama. La ubicación de cada nota musical según la clave que vayas a utilizar **DEBES MEMORIZARLA GRÁFICAMENTE** en el pentagrama para poder leer **partituras**.

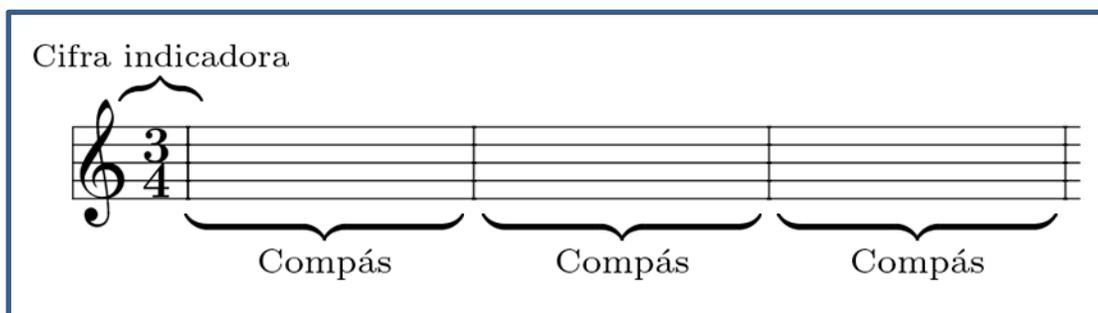
RESUMEN GUÍA PARTE II: ¿CÓMO ORGANIZAR LOS RITMOS?

EL COMPÁS - LA CIFRA INDICADORA DE COMPÁS – LA UNIDAD DE TIEMPO y LA UNIDAD DE COMPÁS

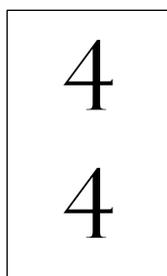
- El **COMPÁS** es lugar donde organizamos los **SONIDOS** por medio de las **FIGURAS DE DURACIÓN**.

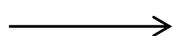
- La **CIFRA INDICADORA DE COMPÁS** nos permite saber la cantidad de **PULSOS** que deben existir por cada **COMPÁS**.
- La **CIFRA INDICADORA DE COMPÁS** se escribe al comienzo del **PENTAGRAMA** justo después de la **CLAVE** y se representa en forma de **FRACCIÓN**.

¿Qué significa cada número en la cifra indicadora de compás?

El **NUMERADOR** indica la **cantidad de pulsos** por cada compás.

El **DENOMINADOR** indica que la **negra** es la figura que equivale a **1 pulso o tiempo**.

¿Cómo se completan los compases según la cifra indicadora? ¿Qué necesitamos?

Por ejemplo, para poder completar una línea de compases necesitamos conocer dos cosas: la primera tiene relación las **duraciones de las figuras y sus silencios** y lo segundo es conocer la **cifra indicadora** misma.

Las duraciones de las figuras de duración y sus silencios					TABLA 2
 = 4 pulsos.	 = 2 pulsos.	 = 1 pulso.	 2 corcheas unidas se percuten en 1 pulso.	 4 semicorcheas unidas se percuten en 1 pulso.	
 = 4 pulsos.	 = 2 pulsos.	 = 1 pulso.	 2 silencios de corchea equivalen a 1 pulso.	 4 silencios de semicorcheas equivalen a 1 pulso.	

EJEMPLO 1

2 4				
--------	---	---	--	---

EJEMPLO 2

3 4				
--------	---	---	--	---

EJEMPLO 3

4 4				
--------	---	---	--	--

X
—
4

→ Recuerda que el número superior de la cifra indicadora nos va a indicar siempre la **cantidad de tiempos o pulsos** a completar en un compás.

Si el numerador es **2**, se deben completar con 2 pulsos o figuras que sumen en total **2**.
Si el numerador es **3**, se deben completar con 3 pulsos o figuras que sumen en total **3**.
Si el numerador es **4**, se deben completar con 4 pulsos o figuras que sumen en total **4**.

La UNIDAD de TIEMPO y la UNIDAD de COMPÁS

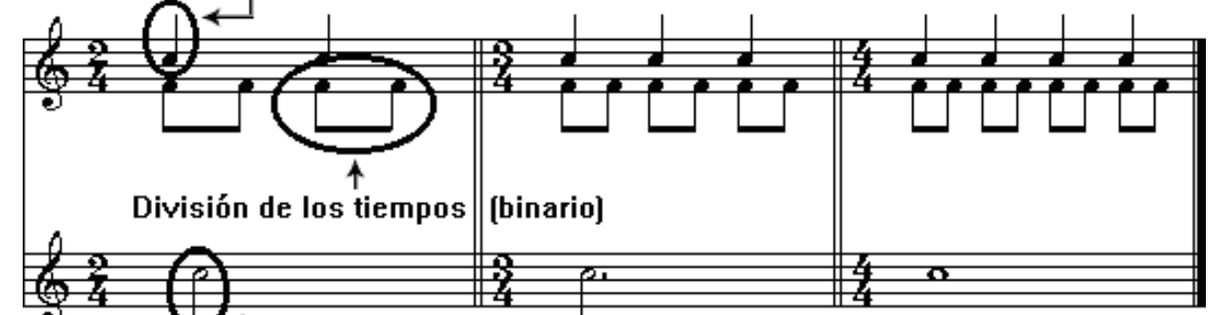
UNIDAD DE TIEMPO: corresponde a la figura que es igual a un pulso (♩ = 1 pulso).

UNIDAD DE COMPÁS: es la figura que representa la suma total de los pulsos de un compás. Por ejemplo, la redonda ♩ es la unidad de compás de la cifra 4/4 ya que su valor es 4 y representa la suma de 4 negras.

Diagrama de una cifra de compás 4/4 en una partitura musical. El numerador (4) y el denominador (4) están circunscritos y etiquetados como "numerador" y "denominador" respectivamente. La cifra completa se etiqueta como "Cifra indicadora". A la derecha, una redonda (nota con un punto y un círculo) está etiquetada como "unidad de tiempo". Más a la derecha, una redonda completa (nota con un punto y un círculo) está etiquetada como "unidad de compás".

Unidades de tiempo

Partitura musical que muestra la división de los tiempos en compases de 2/4 y 4/4. El primer compás es de 2/4 y contiene una redonda (circunscrita) y una negra (circunscrita). El segundo compás es de 2/4 y contiene cuatro negras. El tercer compás es de 4/4 y contiene cuatro negras. El cuarto compás es de 4/4 y contiene una redonda. Una línea horizontal divide la partitura en dos secciones: "Unidades de tiempo" (parte superior) y "Unidades de compás" (parte inferior). Una etiqueta "División de los tiempos (binario)" apunta a la línea divisoria. Una etiqueta "Unidades de compás" apunta a la redonda en el primer compás de la parte inferior. El texto "El compás 4/4 puede también representarse con este símbolo: C" está ubicado debajo de la partitura.

Unidades de compás
El compás 4/4 puede también representarse con este símbolo: C