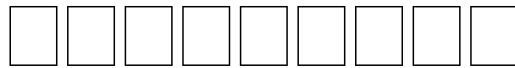


TEORÍA
DE LA
MÚSICA



Nivel1



TEORÍA DE LA MÚSICA - NIVEL 1

Definiciones de “la Música”

1. La música es el arte y ciencia de combinar bien los sonidos
2. La música se compone de los sonidos gratos al oído.
3. La música es el lenguaje universal del alma.

Citas Importantes para el músico cristiano:

- A. Martín Lutero (el gran reformador) dijo: “Quisiera ver a todas las artes, especialmente la música, al servicio de Quien las creó.”
 - B. Johann Sebastian Bach (gran compositor luterano de la época barroca) “La música en su desarrollo artístico es un instrumento del Espíritu Santo.”
-

¿Qué es Sonido?

Sonido es el resultado de las vibraciones de un cuerpo sonoro.

Cualidades de Sonido

El sonido tiene cuatro cualidades que son:

1. Altura (entonación) - gravedad o elevación respectiva de los sonidos
 2. Intensidad (potencia) - la fuerza del sonido
 3. Timbre (color de sonido) - la calidad característica del sonido
 4. Duración (largo) - que se relaciona con el tiempo
-

Elementos de la Música

Los principales elementos de la música son:

- A. Melodía es la SUCESION de sonidos de diferente altura que, animados por el ritmo, expresan un idea musical.
- B. Armonía es la parte de la música que estudia la formación y combinación de los acordes.
- C. Ritmo es el ORDEN y la PROPORCION en que se agrupan los sonidos en el tiempo.

La Escritura Musical

Así como todo idioma en el mundo tiene sus respectivos signos para escribirse, la música también posee los suyos. El alfabeto musical tiene solamente siete partes:

(Do, se repite todo)

Si
La
Sol
Fa
Mi
Re
Do

En otras partes del mundo se usan letras del alfabeto para representar las mismas notas:

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

Estos signos se escriben en el PENTAGRAMA (pauta), el cual es un conjunto compuesto de 5 **líneas** horizontales y paralelas con sus 4 **espacios** en los cuales se colocan los signos musicales. Se cuentan las líneas y espacios de abajo para arriba.

5 líneas	4 espacios
5 _____	_____ 4
4 _____	_____ 3
3 _____	_____ 2
2 _____	_____ 1
1 _____	_____

*Cada línea y cada espacio del pentagrama representa **un tono** distinto; o sea que la primera línea no suena como la cuarta línea; y el tono de la segunda línea suena diferente al tono del segundo espacio.

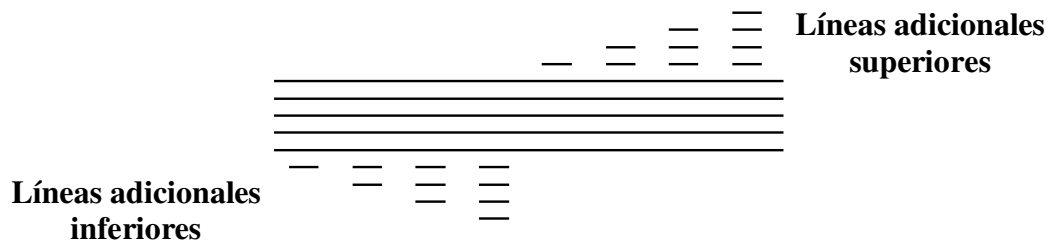
*En total hay 9 nombres básicos para los tonos en el pentagrama, 5 líneas más 4 espacios.

*Las notas se colocan en el pentagrama sobre las líneas o en los espacios:



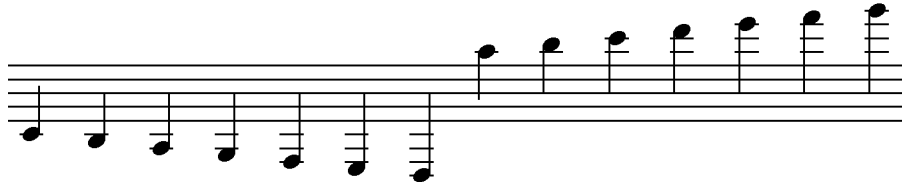
*El pentagrama es insuficiente para abarcar la extensión de todos los sonidos de la gama musical, ya que hay sonidos demasiado graves o demasiado agudos que no pueden colocarse dentro de una pauta de cinco líneas;
Esta problemática se resolvió cuando se crearon las **líneas adicionales**.

*Se escriben las notas también debajo de la primera línea y encima de la quinta línea:



Definición: Las líneas adicionales son unas pequeñas líneas que, escritas encima o debajo del pentagrama, sirven para ampliar la extensión de éste.

El número de estas pequeñas líneas no está limitado. Las notas se colocan en estas líneas y en los espacios que resultan entre ellas mismas.



Las Claves

Definición: Las claves son los signos que sirven para determinar el nombre y la altura de las notas, y se colocan al principio de los pentagramas.

El sistema de claves está basado en tres figuras de claves que se colocan exclusivamente en una de las líneas del pentagrama:



CLAVE DE SOL

Se utiliza para el registro agudo, y se coloca en la 2ª línea del pentagrama. La clave de SOL se emplea para escribir los sonidos agudos (mujeres) o violín, flauta, trompeta, saxofón, etc.



CLAVE DE FA

Se utiliza para el registro grave y se coloca en la 4ª línea del pentagrama. La clave de FA se emplea para los sonidos graves (hombres) o contrabajo, violonchelo, trombón, barítono, etc.

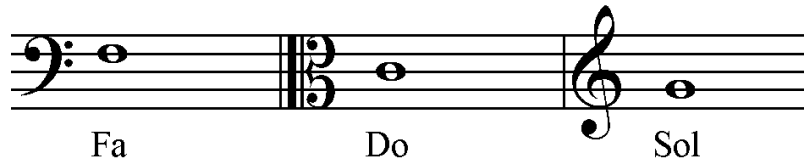


CLAVE DE DO

Se utiliza para el registro central, y se coloca en la 3ª línea, o 4ª línea del pentagrama:

La clave de DO se emplea para la viola, fagot, el violonchelo o el trombón tenor (en un registro específico). No es tan común como la clave de Fa y la clave de Sol.

Algunos ejemplos:

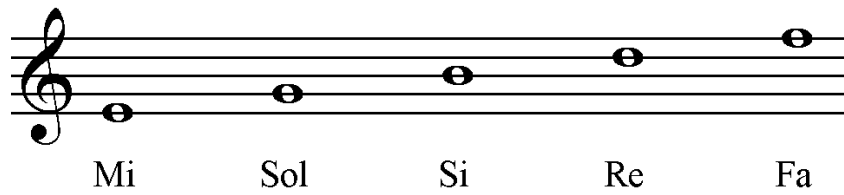


Cuando se toca un teclado, el órgano o el piano, la mano derecha generalmente toca las notas agudas (clave de SOL -----) y la mano izquierda las graves (clave de FA ---)

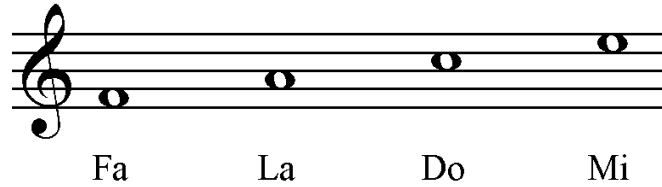
Clave de Sol

La clave de SOL da el nombre a la **segunda línea** del pentagrama y de ahí se continúan los nombres usando el alfabeto musical en las demás líneas y espacios ascendentes y descendentes.

Nombres de las líneas:



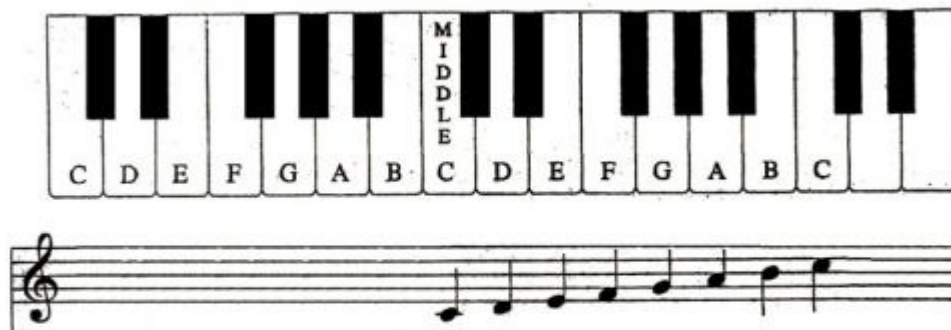
Nombres de los espacios:



Todos los nombres en el pentagrama, usando la clave de SOL.



Vemos ahora esta primera serie de siete sonidos representada en el teclado de un piano a partir del DO:



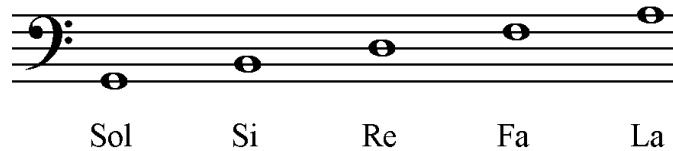
PRÁCTICA: Pon nombre a las notas



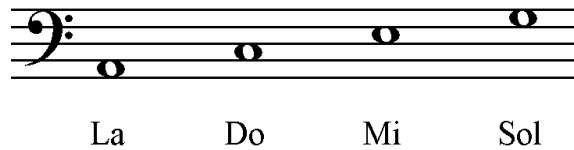
Clave de Fa

En la clave de FA, dos puntillos encierran a la cuarta línea del pentagrama dándole el nombre de FA.

Nombres de las líneas:



Nombres de los espacios:



Todos los nombres en el pentagrama, usando la clave de FA.



En la música se combina las dos claves más usados, la clave de SOL y la clave de FA para formar el **gran pentagrama**. También, se llama **un sistema**.

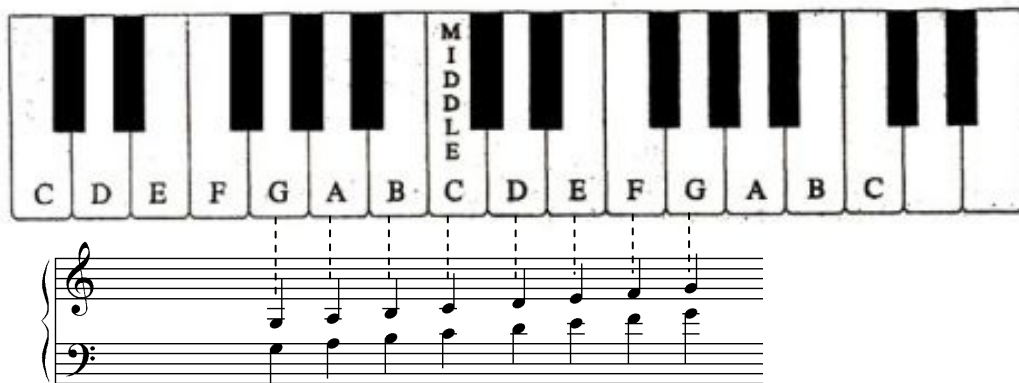
Se usan el gran pentagrama en la música para piano, coro y en un himnario.

A musical score for the hymn "Sólo en Jesús". It features a grand staff with a treble and bass clef. The key signature has three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. The melody is in the treble clef, and the accompaniment is in the bass clef. The lyrics are written below the staff.

Só - lo en Je - sús, con - fia - do es - toy
Só - lo en Je - sús, la ple - ni - tud
A - llí en la tum - ba re - po - só
Ya no hay cul - pa, ni te - mor.

Sólo en Jesús
Keith Getty y
Stuart Townend

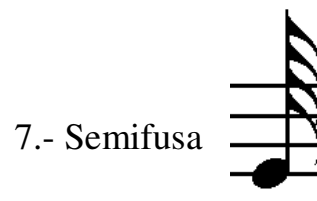
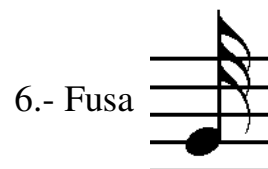
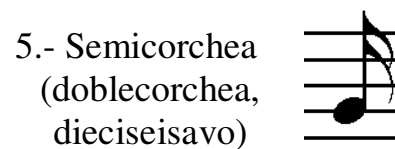
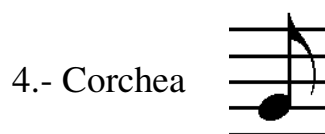
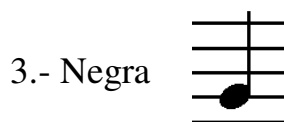
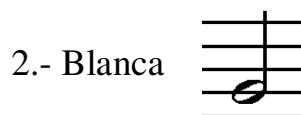
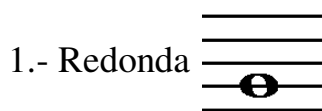
En la colocación de las notas en la clave de SOL y en la clave de FA, es importante observar que se puede representar la misma nota en las dos claves. Estudia bien los ejemplos y pide al maestro de mostrarte la nota representada en el piano:



Duración de Sonidos

Conocimos que las notas son los signos que representan la altura de los sonidos según su posición en el pentagrama. Ahora bien, hay sonidos más largos que otros; por lo que, otra de las cualidades del sonido es su **duración**.

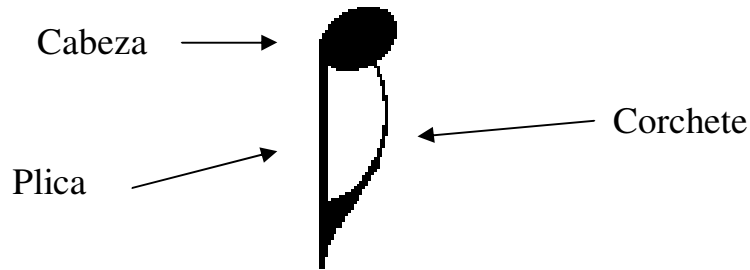
La duración de un sonido o un tono está determinada por la **figura** de la nota que se ha elegido. Las **figuras** básicas son:



Nombre de las partes de una figura de nota:

Las partes en que se divide una figura de nota son:

- A. Cabeza:
- B. Plica: una raya vertical que se une a la cabeza de la nota*
- C. Corchete: rasgo curvo que se anexa a la plica a partir de la corchea



*Generalmente las notas escritas hasta el 2º espacio del pentagrama, tienen la **plica** por el lado derecho y hacia arriba; y de la 3ª línea en adelante, la tienen por el lado izquierdo y hacia abajo.

Escala de negras



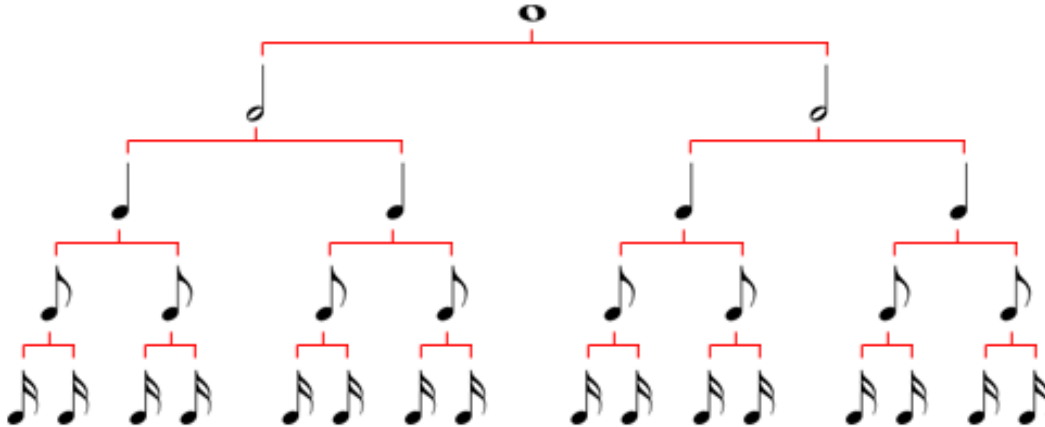
La DURACIÓN o el VALOR de las figuras:

La redonda representa la duración más larga de todas. Cada una de las figuras de las notas que sigue vale la mitad de la nota que precede.

- | | | | | |
|-----------------|---|----------------------------|---|-------------------|
| 1. Redonda: |  | el máximo de duración | = | Entero |
| 2. Blanca: |  | la mitad de la redonda | = | Mitad |
| 3. Negra: |  | la mitad de la blanca | = | Cuarto |
| 4. Corchea: |  | la mitad de la negra | = | Octavo |
| 5. Semicorchea: |  | la mitad de la corchea | = | Dieciseisavo |
| 6. Fusa: |  | la mitad de la semicorchea | = | Treintaiseisavo |
| 7. Semifusa |  | la mitad de la fusa | = | Sesentaicuatroavo |

Ya sabemos que la redonda es igual en duración a **dos blancas**:
y blanca es igual a **dos negras**:

También podemos decir que la redonda equivale a **cuatro negras**:



En otras palabras, podemos decir lo siguiente:

La redonda = 2 blancas
4 negras
8 corcheas
16 semicorcheas
32 fusas
64 semifusas

La blanca = 2 negras
4 corcheas
8 semicorcheas
16 fusas
32 semifusas

La negra = 2 corcheas
4 semicorcheas
8 fusas
16 semifusas

La corchea = 2 semicorcheas
4 fusas
8 semifusas

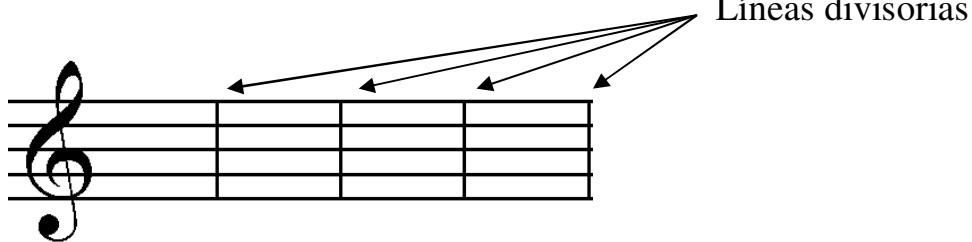
La semicorchea = 2 fusas
4 semifusas

Definición: Cada figura de una nota musical que hemos estudiado tiene su respectivo silencio que indica una pausa o descanso del sonido y tiene una duración correspondiente a la de la nota que lleva el mismo nombre.

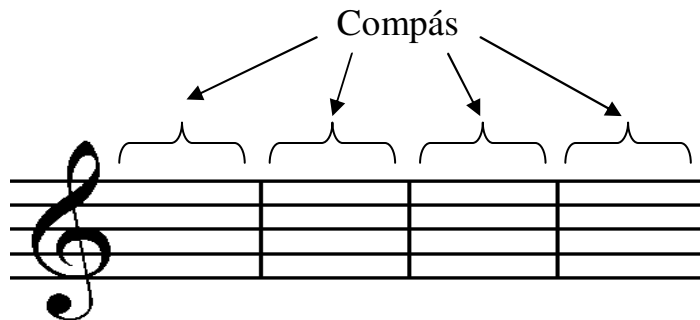


Términos y Signos Nuevos

1. **Líneas divisorias:** Son barras que dividen el pentagrama verticalmente. (También se usa el nombre: barras de compás)

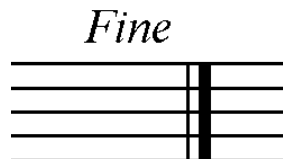
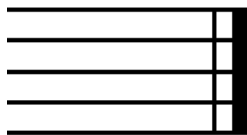


2. **Compás:** El espacio entre las líneas divisorias lleva el nombre **compás**.

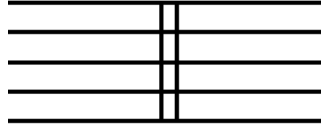


3. Doble barras:

- A. Son dos líneas verticales que siempre se ponen al final de la composición (barras de conclusión). Note que una es más ancha que las otra. A veces, se escribe la palabra "***fine***" o "***fin***" encima de las barras de conclusión.



- B. También se usan dos líneas divisorias o la doble barra para indicar un cambio en la partitura: ya sea el cambio de un compás, el cambio de armadura o un cambio de una sección de la música a otra. (A veces se llaman barras de separación y las dos líneas son del mismo grueso).

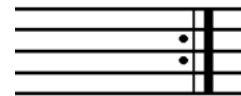
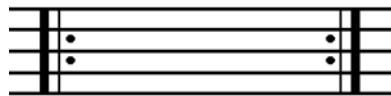


4. Símbolos que indican repetición:

A veces en la música hay que tocar o cantar una porción dos veces. En este caso, se emplean las barras o signos de repetición y otros símbolos

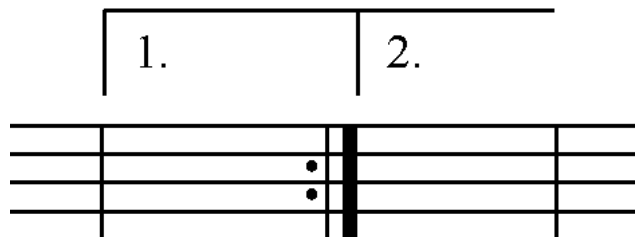
- A. Signo de repetición:

Es un signo de dos barras que llevan dos puntos al lado y nos dicen que hay que repetir la parte que se halla entre estos dos puntos. A veces solamente ocurre una doble barra con dos puntos en vez de dos barras. En este caso, esta barra de repetición indica que hay que regresar hasta el principio del canto.



- B. Casillas:

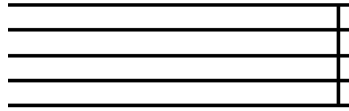
La barra de repetición funciona en la misma forma del anterior, solo que en la repetición (la segunda vez) hay que saltar la “primera casilla” y entrar directamente en la “segunda casilla”.



C. D.C. (da capo):

Otra abreviatura que debemos aprender es **D.C.** Esta sigla significa que se repite el trozo desde el principio y se señala el final con la palabra “fin” o “fine”.

D.C. al Fine

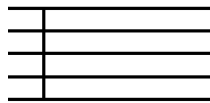


D. D.S. (da segno):

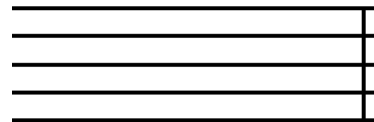
Si una repetición no ha de volverse al principio absoluto, entonces se utiliza al final “**D.S.**” que quiere decir que hay que volver hasta donde encontremos un signo puesto sobre el pentagrama y significa que hay que repetir la misma parte otra vez hasta el lugar indicado con la palabra “fin” o “fine”.



← Segno



D.S. al Fine



Cifra (Signo) de Compás

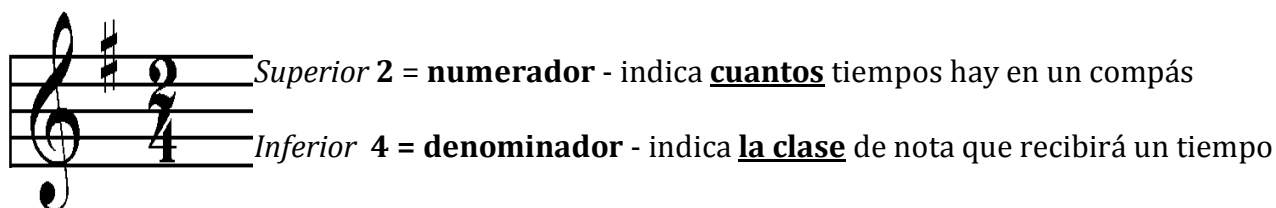
El tiempo de cada compás se define por una numeración en quebrado, la cual se coloca al principio de la composición inmediatamente después de la armadura de la clave.

Cifra de Compás

Clave

Armadura

Notamos que cada tiempo de compás tiene dos números: Se lee “cuatro por cuatro” o “cuatro cuartos”, “tres por cuatro” o “tres cuartos”, “seis por ocho” o “seis octavos”.



El número superior es más fácil a entender. Si la cifra de compás es 3/4 sabemos que hay **tres** tiempos en cada compás.

El número inferior define el tipo de nota que va a servir como la unidad de medir. La redonda es la nota que representa la duración más larga que hemos estudiado.

Observa el ejemplo:

La blanca es **la mitad**  **(1/2)** de la redonda.

La negra es **el cuarto**  **(1/4)** de la redonda.

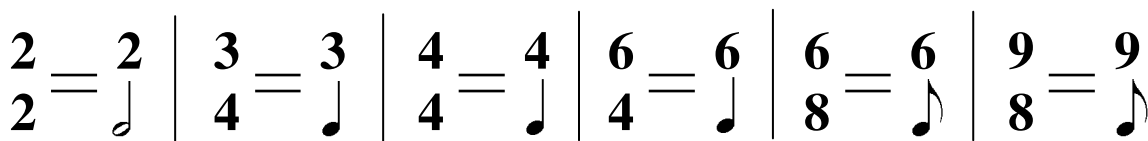
La corchea es **el octavo**  **(1/8)** de la redonda.

Quiere decir, que cuando queremos que la negra reciba un tiempo, ponemos el número 4 para el número inferior de la cifra de compás.

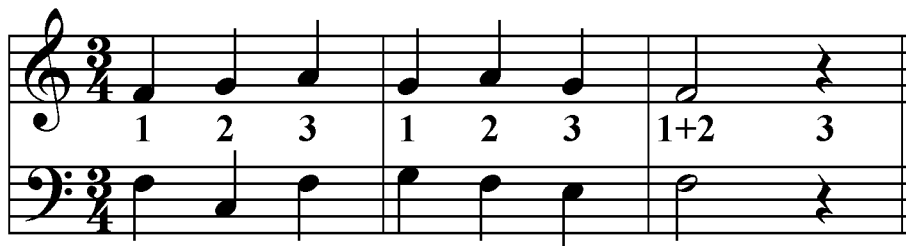
Si queremos que la blanca reciba un tiempo, entonces ponemos el número 2 para el número inferior.

Si queremos que la corchea reciba un tiempo, ponemos al número 8 para el número inferior.

Así que, es mejor dejar de pensar en el número inferior del signo de compás como un número, sino en la nota la cual representa.



Ejemplos y practica:





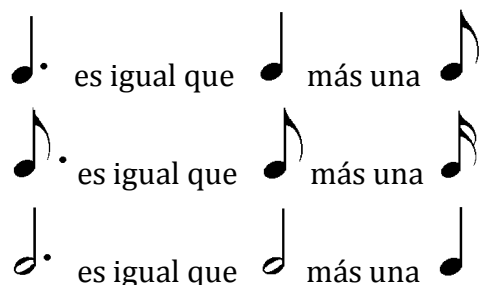
El cuatro por cuatro es el **signo de compás más usado**. A veces, se indica con la letra **C** en el pentagrama en lugar de los números. Se llama “tiempo común”.

También, pero con menos frecuencia, se encuentra el **signo de compás dos por dos** en la manera siguiente, la letra **C** pero con raya. Se llama “tiempo partido” e indica la cifra $2/2$.



El Puntillo

El puntillo es el punto que se escribe a la derecha de una nota, aumentando a la nota la mitad de su valor.



La Anacrusa

Es la nota o serie de notas que anteceden a la primera barra de compás o el acento pesado de un grupo rítmico. Nota: La Anacrusa, es un compás incompleto al principio de la canción que se completa con el último compás de la canción que también está incompleto.

Compás incompleto (faltan 3 tiempos) →

ANACRUSA

Ve - nid, fie - les to - dos,

Estos dos compases se completan. (1 tiempo más 3 tiempos = 4 tiempos)

re - mos a Cris - to el Se - ñor.

Compás incompleto (falta 1 tiempo)

METACRUSA

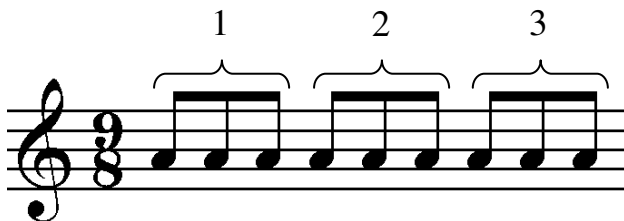
Tiempo Compuesto

Los Tiempos Compuestos son aquellos tiempos que son lo opuesto de un Tiempo Simple (también conocido como Compás Simple); es decir, que son divisibles en TERCIOS. O sea Tiempos TERNARIOS (que el total de los tiempos, sea divisible entre 3). Esto es para facilitar tanto a la lectura del compás, como al director al momento de dirigir la canción.

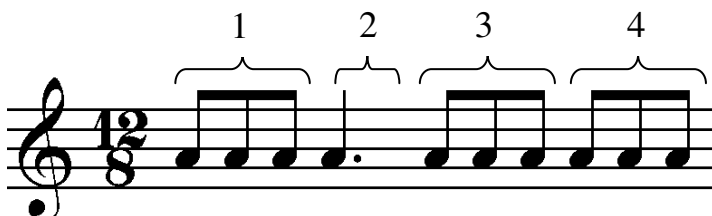
Ejemplo:



Tiempo Simple
(no se pueden hacer grupos de 3 notas)



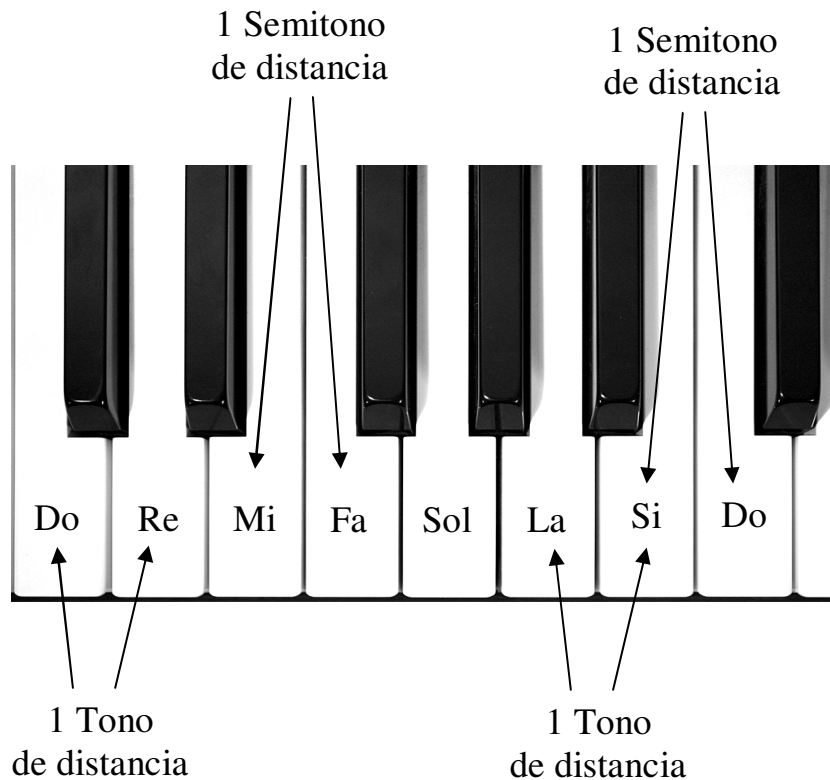
Tiempo Compuesto
(9 se divide entre 3 = 3)



Tiempo Compuesto
(12 se divide entre 3 = 4)

Tonos y Semi-tonos:

El orden de notas en la escala musical está compuesto por Tonos y Semitonos. Esto significa que entre una nota y otra nota hay una distancia. Ésta distancia puede ser 1 tono (o sea, 2 semitonos), o la mitad de un tono: 1 semitono.



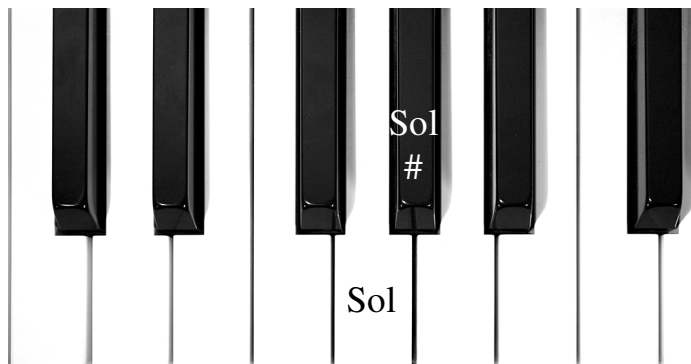
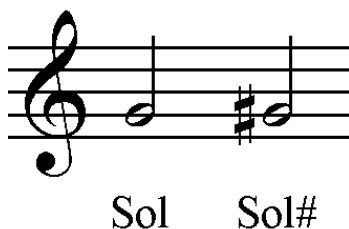
Alteraciones: Sostenido – Bemol – Becuadro

En esta lección vamos a aprender algunos términos nuevos que nos ayudarán en la construcción de las escalas mayores y otras funciones.



A. Sostenido.

Nos indica que hay que subir la nota un semitono (una tecla, traste, etc. a la derecha). Y se lee “(nota) sostenido”.



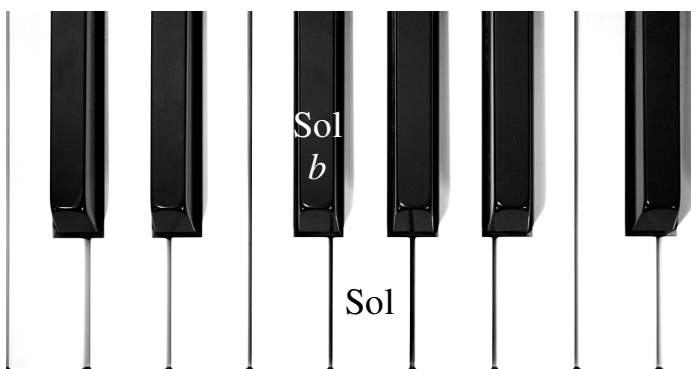


B. Bemol.

Nos indica que hay que bajar la nota 1 semitono (una tecla, traste, etc. a la izquierda). Y se lee “(nota) bemol”.



Sol Solb



C. Becuadro.

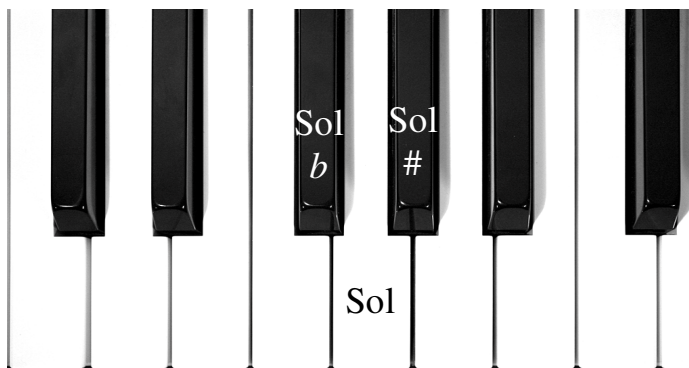
Anula el efecto del sostenido o bemol que se hayan colocado anteriormente. Y se lee “(nota) becuadro” o “(nota) natural”.



Sol# Sol



Solb Sol



D. Alteraciones Fijas o Alteraciones Propias:

Son un conjunto de sostenido o bemoles al principio del himno o canción, y se escriben inmediatamente después de la clave de Sol, o clave de Fa, o, en su caso, clave de Do. Estas alteraciones fijas forman la Armadura de Clave, e indican la tonalidad del himno o canción. Las alteraciones afectan a todas las notas con ese nombre.



E. Alteraciones Accidentales:

Son Sostenidos, bemoles y/o becuadros que se colocan antes de las notas mismas. Las alteraciones accidentales tienen efecto sobre las notas en esa línea o en ese espacio, y durante ese compás.



Nota:

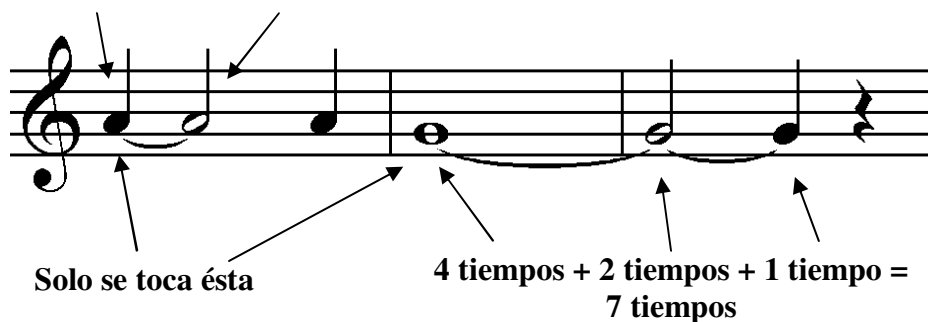
1. Un sostenido, bemol o becuadro que sea accidental, es decir, que no aparezca en la armadura, pero que aparezca en algún compás, afecta todas las notas con el mismo nombre en el mismo compás, en ese pentagrama.
2. Cuando hay alteraciones accidentales, la línea divisoria las anula; es decir, que los otros compases siguen la armadura de clave
3. Cuando escribimos los nombres de las notas, el accidente aparece está a la derecha: "La#". Pero cuando se escribe en el pentagrama, aparece a la izquierda.

Ligadura:

Sirve para unir dos notas del mismo sonido, e indica que la segunda nota es prolongación de la primera. En otras palabras, la nota a la derecha alarga el valor de la primera (se suman los dos valores), pero solo se toca la primera nota.

Ejemplo:

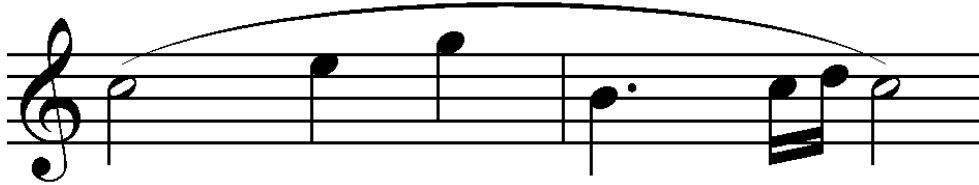
1 tiempo + 2 tiempos = 3 tiempos



Ya que en un compás solo puede haber un número de tiempos específicos, la ligadura sirve para alargar la nota aun en otro compás.

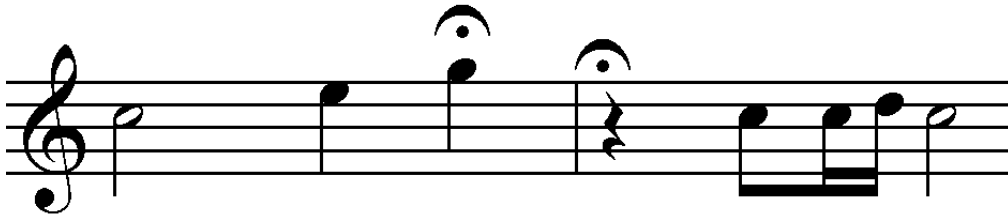
El Ligado:

Sirve para unir dos o más notas de tonos distintos con el fin de tocarlas o cantarlas de una forma conectada. No sirve como prolongación de tiempo.



Calderón:

Es un signo en forma de semicírculo con un punto en el centro, y se coloca, principalmente, sobre una figura de nota, o silencio, y prolonga su duración más de lo que representa. Normalmente es el doble del valor de la nota, aunque las más veces, es, lo que el director marque.



Otros términos Musicales:

Varias palabras o signos usados en la música para indicar el volumen del sonido musical, la velocidad y la dinámica de una composición.

Algunos de los más comunes son:

1. Volumen:

pianissimo	<i>pp</i>	Muy suave	mezzoforte	<i>mf</i>	Medio fuerte
piano	<i>p</i>	Suave	forte	<i>f</i>	Fuerte
mezzopiano	<i>mp</i>	Medio Suave	fortissimo	<i>ff</i>	Muy fuerte

Algunas palabras indican un cambio gradual en el volumen:

crescendo significa aumentar gradualmente el volumen.
decrescendo o *diminuendo* significa disminuir gradualmente el volumen

2. Velocidad:

<i>largo</i>	lento, majestuoso
<i>Adagio</i>	lento
<i>andante</i>	ritmo moderado
<i>allegro</i>	rápido
<i>presto</i>	muy rápido
<i>ritardando</i>	disminuyendo la velocidad gradualmente
<i>accelerando</i>	aumentando la velocidad gradualmente
<i>rallentando</i>	igual a <i>ritardando</i>

3. Términos:

<i>legato</i>	ligado, conectado, unido
<i>staccato</i>	picado, cortado, "saltando"
<i>marcato</i>	marcado

Orden de Sostenidos y Bemoles:

Al momento de escribir los sostenidos o bemoles en la Armadura de alguna canción o himno, se tiene que llevar un orden específico en los sostenidos y bemoles.

Se puede usar hasta 7 sostenidos, o, 7 bemoles.

Nota: No se usan Becuadros en la Armadura, ya que estos funcionan sólo a través de la canción anulando el efecto de los sostenidos o bemoles.



Orden de
Sostenidos:

Fa
Do
Sol
Re
La
Mi
Si



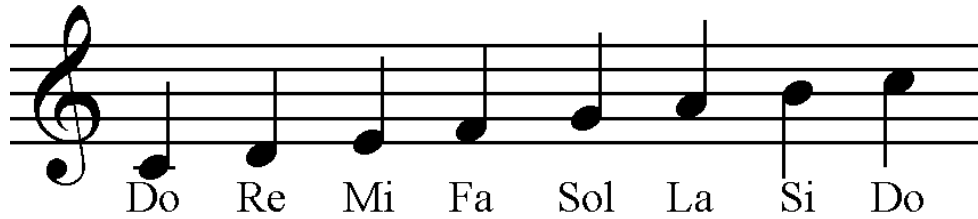
Orden de
Bemoles:

Si
Mi
La
Re
Sol
Do
Fa

Escala Musical:

Sucesión de 7 sonidos, más la repetición del primero.

Ejemplo:



ESTE MATERIAL HA SIDO EDITADO PARA LA GLORIA DE DIOS, Y PARA E SERVICIO
AL PUEBLO DE DIOS, CAPACITANDO OBREROS FIELES PARA EL SERVICIO A DIOS
EN EL MINISTERIO DE ALABANZA.

©VASECMAP MUSIC CAMP