

CON DUMMIES ES MÁS FÁCIL

Teoría musical

para
dummies[®]

Conquista
el jazz, blues, rock,
pop y la música clásica

Descubre los componentes
básicos de la música

Consigue entender,
leer y componer
música

**Descárgate los archivos
de audio en nuestra web**

Michael Pilhofer

Especialista en música

Holly Day

Periodista musical

Teoría musical

PARA

DUMMIES™

**Michael Pilhofer
y Holly Day**

Edición publicada mediante acuerdo con Wiley Publishing, Inc.
...For Dummies, el señor Dummy y los logos de Wiley Publishing, Inc. son marcas registradas
utilizadas con licencia exclusiva de Wiley Publishing, Inc.

Título original: *Music Theory for Dummies*

© Michael Pilhofer y Holly Day, 2010

© de la traducción de la 2ª edición en el Grupo Planeta, Pilar Recuero, 2016

Traducción de la 1ª edición en el Grupo Planeta: Eduardo Brieva para Grupo Editorial Norma
de América Latina

Traducción de la 1ª edición en el Grupo Planeta: Eduardo Brieva, 2010

© Centro Libros PAFP, SLU, 2017

Grupo Planeta

Avda. Diagonal, 662-664

08034 – Barcelona

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

ISBN: 978-84-329-0396-0

Depósito legal: B. 14.975-2017

Primera edición actualizada y revisada: junio de 2016

Primera edición en este formato: julio de 2017

Preimpresión: victor igual sl

Impresión: Black Print

Impreso en España - Printed in Spain

www.dummies.es

www.planetadelibros.com

Sumario

Introducción	1
Acerca de este libro	1
¿A quién se dirige este libro?	2
El principiante absoluto	2
El estudiante de música que lo dejó	2
El músico experimentado	3
Iconos usados en este libro	3
Más allá del libro	4
Adónde ir a partir de ahora	4
Parte I: El ritmo: cómo mantener el tiempo	5
Capítulo 1: En definitiva, ¿qué es la teoría musical?	7
¿Cómo me ayudará la teoría con mi música?	8
Nacimiento de la música y de la teoría musical	9
Aspectos fundamentales de la teoría musical	10
Comprender las bases: notas, silencios y ritmos	10
Manipular y combinar notas	10
Estudio de la forma musical y las composiciones	12
Capítulo 2: Vamos a contar notas	13
Presentación del tiempo	14
Las notas y sus valores	14
Esquema general	15
¿Cuál es la forma de las notas?	16
Encontrar y mantener el tiempo	18
Las redondas	18
Las blancas	20
Las negras	21
Las corcheas y más allá	22
Notas con punto y notas ligadas	24
Notas con punto	24
Notas ligadas	25
De todo un poco	25
Capítulo 3: Los silencios	29
El silencio de redonda	30

El silencio de blanca	31
El silencio de negra	32
El silencio de corchea y más allá	33
Silencios con punto	35
De todo un poco	36

Capítulo 4: El compás 39

Presentación del pentagrama	39
Las claves de Sol y de Fa	40
Los signos de compás	40
El compás	41
Signos de compás simple	42
Cómo contar el compás simple	43
Ejercicios para contar el tiempo en compás simple	46
Signos de compás compuesto	47
Cómo contar el compás compuesto	48
Ejercicios para contar el tiempo en compás compuesto	50
Signos de compás asimétrico	51

Capítulo 5: Convertir el ritmo en algo natural 55

Los patrones de acentos y la síncopa	55
Regla general de acentuación	56
La síncopa: un salto en el tiempo	56
Notas sueltas	59
Ritmos irregulares: tresillos y dosillos	60
El tresillo	60
El dosillo	62

Parte II: Crear música nota a nota 63

Capítulo 6: El pentagrama musical 65

Las claves	66
La clave de Sol	66
La clave de Fa	67
El pentagrama general y el Do central	68
Las claves de contralto y de tenor	68
Intervalos, tonos, semitonos y accidentes	69
Las notas en el piano y la guitarra	74
Las notas en el piano	74
Las notas en la guitarra	74
Ayudas para recordar las notas	76
La clave de Sol	76
La clave de Fa	77

Capítulo 7: Tonos, semitonos, sostenidos y bemoles	79
Los semitonos	79
Los tonos	83
Capítulo 8: Los intervalos	85
Intervalos melódicos y armónicos	85
La cantidad: contar líneas y espacios	86
La calidad: mayor, menor, justo, disminuido y aumentado	89
Unísonos, octavas, cuartas y quintas	90
Unísonos perfectos	91
Unísonos aumentados	91
Octavas	91
Cuartas	93
Quintas	95
Construcción de intervalos	96
Determinar la cantidad	96
Determinar la calidad	97
Segundas, terceras, sextas y séptimas	100
Segundas	100
Terceras	104
Sextas y séptimas	106
Intervalos mayores y justos de la escala de Do mayor	107
Intervalos compuestos	109
Crear un intervalo compuesto	109
Devolver un intervalo compuesto a su estado sencillo	110
Capítulo 9: La armadura de tonalidad y el círculo de quintas	113
El círculo de Pitágoras	114
El círculo de quintas	115
Falsos Docentes Solo Repiten La Misma Sílabas	115
Si Miras Las Respuestas, Solo Dos Fáciles	117
¿Cómo reconocer la armadura de tonalidades mayores?	118
¿Cómo reconocer la armadura de tonalidades menores y de relativas menores?	119
La armadura de tonalidad	120
Do mayor y La menor	121
Sol mayor y Mi menor	122
Re mayor y Si menor	122
La mayor y Fa sostenido menor	123
Mi mayor y Do sostenido menor	124
Si mayor/Do bemol y Sol sostenido menor/ La bemol menor	125
Fa sostenido mayor/Sol bemol mayor y Re sostenido menor/Mi bemol menor	126

Re bemol mayor/ Do sostenido mayor y Si bemol menor/ La sostenido menor	126
La bemol mayor y Fa menor	127
Mi bemol mayor y Do menor	128
Si bemol mayor y Sol menor	128
Fa mayor y Re menor	129
Capítulo 10: Las escalas mayores y menores	131
Patrón de las escalas mayores	132
Las escalas mayores en el piano y la guitarra	133
Audición de las escalas mayores	135
Patrón de las escalas menores	136
Las escalas menores naturales en el piano y la guitarra	137
Las escalas menores armónicas en el piano y la guitarra	139
Las escalas menores melódicas en el piano y la guitarra	141
Audición de las escalas menores	143
Capítulo 11: Construcción de acordes	145
Tríadas	146
Raíces, terceras y quintas	146
Construcción de tríadas mayores	148
Construcción de tríadas menores	150
Construcción de tríadas aumentadas	152
Construcción de tríadas disminuidas	154
Acordes de séptima	156
Construcción de acordes de séptima mayor	157
Séptimas menores	158
Séptimas de dominante	158
Acordes de séptima menor con quinta disminuida	159
Séptimas disminuidas	160
Séptimas menor-mayor	161
Echar un vistazo al conjunto de tríadas y séptimas	163
La	163
La bemol	163
Si	164
Si bemol	165
Do	165
Do bemol	165
Do sostenido	166
Re	167
Re bemol	167
Mi	168
Mi bemol	169
Fa	169
Fa sostenido	170
Sol	170
Sol bemol	170

Inversión y posición de las voces	172
Posiciones abierta y cerrada de las voces	172
Acordes invertidos	173
Acordes extendidos	176
Acordes de novena	177
Acordes de novena menor	178
Acordes de novena mayor	178
Acordes de novena con quinta aumentada	179
Acordes de novena con quinta disminuida	179
Acordes de séptima con novena bemol	180
Acordes de novena aumentada	180
Acordes de undécima	181
Acordes de decimotercera	182
Capítulo 12: Progresiones de acordes.....	185
Las tríadas diatónicas.....	185
Acordes diatónicos, acordes cromáticos y modos de la escala menor	186
Progresión de tríadas mayores en una tonalidad.....	187
Progresión de tríadas menores en una tonalidad	189
Séptimas	190
<i>Lead sheets, fake books</i> y tablaturas	192
Unión de todos los elementos: progresión de acordes	193
Comentario sobre la modulación.....	198
Capítulo 13: La cadencia	199
Cadencias auténticas	201
La cadencia auténtica perfecta	201
La cadencia auténtica imperfecta	202
Cadencias plagales	203
Cadencias rotas o interrumpidas	204
Semicadencias	205
<i>Parte III: Tempo y dinámica como medio de expresión.....</i>	207
Capítulo 14: El tempo y la dinámica	209
Captar el tempo de la música	209
El metrónomo: no solo para los hipnotizadores	211
Notación del tempo	212
Los cambios de tempo: reducir o aumentar la velocidad	213
La dinámica: fuerte y suave	214
Términos que modifican la dinámica	215

Otras marcas de tempo y dinámica	216
La dinámica de los pedales del piano	216
Marcas de dinámica para otros instrumentos	218

Capítulo 15: Sonido y color de los instrumentos 221

El color del sonido	222
El ataque	222
El timbre	223
El decaimiento	223
Formación de la banda:	
un poco de acústica	224
Los armónicos	225

Parte IV: Formas musicales como medio de expresión. 227

Capítulo 16: Los elementos de la forma 229

El ritmo	230
La melodía	231
La armonía	234
La frase musical	235
Los períodos musicales	236
Partes y formas musicales	237
Forma unitaria (A)	238
Forma binaria (AB)	238
Forma de canción (ABA)	239
Forma en arco (ABCBA)	239

Capítulo 17: Las formas clásicas 241

La sonata	242
Exposición	242
Desarrollo	244
Recapitulación	246
El rondó	247
La fuga	248
La sinfonía	249
Otras formas clásicas	251
El concierto	251
El <i>duetto</i>	251
El estudio	251
La fantasía	251

Capítulo 18: Las formas populares 253

El blues	254
El blues de 12 compases	254

El blues de 8 compases	255
El blues de 16 compases	256
El blues de 24 compases	256
Blues, baladas y country de 32 compases	256
El rock	258
El pop: verso-coro	258
El jazz	259

Parte V: Los decálogos 261

Capítulo 19: Las diez preguntas más comunes sobre teoría musical 263

¿Por qué es importante la teoría musical?	263
Si ya puedo tocar algo de música sin saber teoría musical, ¿para qué preocuparme por aprenderla?	264
¿Por qué la teoría musical se relaciona tanto con el teclado del piano?	264
¿Cómo identificar la tonalidad al mirar la armadura de tonalidad?	265
¿Impedirá el aprendizaje de la teoría mi habilidad para improvisar?	265
¿Existe una forma rápida y fácil de aprender a leer música?	266
¿Puedo transportar una pieza de música a otra tonalidad?	267
¿Necesito la teoría musical para tocar la batería?	267
¿De dónde vienen las doce notas musicales?	267
¿Cómo me ayuda la teoría a memorizar una pieza musical?	268

Capítulo 20: Diez musicólogos que deberías conocer 269

Pitágoras: 582-507 a. C.	269
Boecio: 480-524 d. C.	270
Gerberto de Aurillac / Silvestre II, papa: ~945-1003	271
Guido de Arezzo: 991-1040	272
Nicolà Vicentino: 1511-1576	273
Christian Huygens: 1629-1695	273
Arnold Schoenberg: 1874-1951	274
Harry Partch: 1901-1974	275
Karlheinz Stockhausen: 1928-2007	275
Robert Moog: 1934-2005	276

Capítulo 21: Diez claves para leer una partitura 279

Aspectos básicos	279
<i>Lead sheets</i>	280
Partituras de orquesta	280
Partituras miniatura	280

Partituras de estudio	281
Partituras de piano	281
Partituras abreviadas	281
Partituras vocales	281
Tablaturas	281
Bajo cifrado	282
<i>Apéndice A: Cómo utilizar las pistas de audio</i>	283
Los archivos mp3	283
Las pistas	284
<i>Apéndice B: Catálogo de acordes</i>	291
<i>Apéndice C: Glosario</i>	329
<i>Índice</i>	333

Capítulo 1

En definitiva, ¿qué es la teoría musical?

En este capítulo

- ▶ Comprender el valor de la teoría musical
 - ▶ Hacer una pasada rápida por la historia de la música
 - ▶ Conocer los aspectos fundamentales de la teoría musical
-

Una de las ideas más importantes que hay que recordar acerca de la teoría musical es que la música fue primero. La música existió durante miles de años antes de que apareciera la teoría para explicar lo que la gente intentaba conseguir al tocar sus tambores. Así que ni te plantees que no puedes ser un buen músico solo porque nunca fuiste a una clase de teoría. De hecho, si eres un buen músico ya conoces una buena cantidad de teoría, pero quizá no sepas los términos o las fórmulas académicas que reflejan lo que haces.

Los conceptos y reglas que forman la teoría musical se parecen mucho a las normas gramaticales que gobiernan el lenguaje escrito, que también apareció después de que la gente aprendiera a hablar entre sí. Así como la capacidad de transcribir el lenguaje hizo posible que la gente que estaba lejos “escuchara” las conversaciones e historias que quería contar el autor, de la misma manera la habilidad de transcribir música permite que otros músicos lean y toquen las composiciones tal y como las ha pensado el compositor. Aprender a leer música es casi lo mismo que aprender un nuevo idioma, hasta el punto de que alguien que lee con fluidez puede “escuchar” una “conversación” musical cuando lee una partitura.

Así como hay mucha gente en este mundo que no sabe leer ni escribir pero puede comunicar muy bien sus ideas y sentimientos de forma verbal, también hay muchos músicos autodidactas e intuitivos que nunca aprendieron a leer o escribir música, y que consideran aburrida e inútil

la mera idea de aprender teoría musical. No obstante, y del mismo modo como el dominio de la lectura y la escritura implica mejoras en la educación, así la teoría musical ayuda a los músicos a aprender nuevas técnicas, a tocar música de estilos diversos y a desarrollar la confianza necesaria para ensayar cosas nuevas.

¿Cómo me ayudará la teoría con mi música?

A falta de más información, tal vez pensaras que la música podía comenzar en cualquier nota, dirigirse a donde quisiera y acabar cuando al músico le apeteciera ir a tomarse un refresco. Aunque es cierto que muchos hemos asistido a conciertos en los que se toca música en ese estilo de “composición”, en gran parte esas ejecuciones son confusas, cargantemente desenfadadas, y se perciben como algo sin sentido.

Los únicos que pueden tocar bien juntos y de manera espontánea son quienes han estudiado la suficiente música para juntar acordes y notas seguidas, de modo que el resultado final tenga sentido para los oyentes. Y siendo la música en sí misma una forma de comunicación, lo importante es la conexión con el auditorio.

Aprender teoría musical es inmensamente estimulante. No hay forma de describir la luz que uno siente en el cerebro cuando es capaz de construir una progresión en forma de blues de 12 compases y sacar de allí una canción realmente buena. O cuando mira una obra de música clásica y se prepara para tocarla de principio a fin por primera vez. O la primera vez que uno se sienta a tocar con amigos y ve que tiene la confianza suficiente para tomar el liderazgo.

Como músico, el hecho indiscutible es que uno logra de la música lo que pone en ella. Si quieres tocar música clásica, tendrás que saber cómo leer a vista y cómo mantener el ritmo constante. Si tu plan es convertirte en guitarrista de rock, resulta especialmente importante saber qué notas tienes que tocar en una tonalidad concreta. Saber tocar música supone una enorme disciplina pero, a la larga, merece la pena el duro esfuerzo. Además, por supuesto, tocar música es divertido y saber cómo hacerlo bien resulta increíblemente divertido. A todo el mundo le gusta una estrella de rock, un músico de jazz o un Mozart.

Nacimiento de la música y de la teoría musical

Hasta donde sabemos, por la época en la que el mundo antiguo empezaba a surgir —aproximadamente en el 7000 a. C.—, los instrumentos musicales habían alcanzado ya una gran complejidad de diseño, que conservarían hasta nuestros días. Algunas de las flautas de hueso que se han encontrado de aquella época todavía pueden tocarse y con ellas se han grabado fragmentos cortos para que los oigan nuestros contemporáneos.

Los ornamentos funerarios y las pictografías muestran que, hacia el año 3500 a. C., los egipcios habían inventado ya el arpa, además de clarinetes de doble caña, liras y su propia versión de la flauta. Hacia el 1500 a. C., los hititas, en el norte de la Siria actual, habían modificado el diseño egipcio tradicional del arpa y la lira e inventaron la primera guitarra de dos cuerdas, con un largo mástil con trastes, clavijas de afinación en el extremo del mástil y una caja hueca de resonancia para amplificar el sonido de las cuerdas pulsadas.

Hay muchas preguntas sin respuesta sobre la música antigua; una de particular importancia es la siguiente: ¿por qué tantas culturas diferentes, de forma independiente, inventaron música con tantas calidades tonales iguales? Muchos teóricos concluyen que ciertos patrones de notas les suenan bien a los oyentes, mientras que otros no lo hacen. Podría decirse entonces que la *teoría musical* no es más que la búsqueda del cómo y el porqué los sonidos musicales suenan bien o mal.

Mucha gente considera que la antigua Grecia fue en realidad la cuna de la teoría musical. Esto se debe a que, con su excelente forma de hacer las cosas, los griegos empezaron a crear escuelas de filosofía y ciencia a partir del minucioso análisis de todos los aspectos de la música conocida por entonces. Incluso Pitágoras (el tío del triángulo) entró en escena al crear la escala de 12 tonos que aún usamos hoy (se explica en el capítulo 10); y lo hizo mediante el primer círculo de quintas (hay un ejemplo en la guía rápida, al principio del libro), que se sigue utilizando religiosamente.

Aristóteles, otro filósofo y científico griego, es el autor de muchos libros de teoría musical. Introdujo una forma rudimentaria de notación musical que se utilizó en Grecia y en culturas posteriores durante casi mil años después de su muerte.

De hecho, los fundamentos de la teoría musical establecidos en la antigua Grecia fueron tantos que no pareció existir la necesidad de introducir

cambios sustanciales hasta que llegó el Renacimiento europeo, cerca de dos mil años después. Los vecinos y conquistadores de Grecia estaban encantados de incorporar el arte, las matemáticas, la ciencia, la filosofía, la literatura y la música griegas a sus propias culturas.

Aspectos fundamentales de la teoría musical

Aunque sería estupendo ser una de esas personas que se sientan con cualquier instrumento y pueden tocar una hermosa música sin ningún tipo de formación, la mayoría de nosotros necesitamos algún tipo de instrucción estructurada, bien de un profesor o de un libro. En los siguientes apartados, repasaremos la información básica necesaria para empezar a aprender a leer música, tocar escalas, entender las armaduras, construir acordes y componer según las formas.

Comprender las bases: notas, silencios y ritmos

Aprender a leer música es fundamental para un músico, en especial, para el que quiera compartir su música con otros músicos o descubrir lo que tocan. Al estudiar los elementos básicos, tales como los valores de tiempo de cada una de las notas escritas (están en el capítulo 2), los silencios musicales (en el capítulo 3), los compases (ve al capítulo 4) y el ritmo (lo encontrarás en el capítulo 5), irás por el buen camino para dominar la música. Todos estos elementos juntos forman la base que te permitirá leer, tocar y estudiar música.

Manipular y combinar notas

Leer las notas tanto de la clave de Sol como de la clave de Fa en un pentagrama, así como encontrar las notas en el piano o en la guitarra (los dos instrumentos en los que la gente aprende a tocar por sí misma con más frecuencia) es crucial para crear y estudiar música. En el capítulo 6 encontrarás toda la información.

Cuando puedas leer las notas en un pentagrama, podrás determinar la armadura de una pieza musical, es decir, el grupo de símbolos que indica en qué tonalidad está escrita esa pieza. Puedes utilizar el círculo de quin-

tas para entrenarte en la lectura a vista de las armaduras contando los sostenidos o bemoles que aparecen en ella. En el capítulo 9 puedes leer más cosas sobre la armadura y el círculo de quintas (que puedes ver en la guía rápida).

Cuando te hayas familiarizado con las armaduras, estarás listo para pasar a los intervalos, los acordes o la progresión de acordes, creadores de la complejidad del sonido musical: desde el sonido agradable y relajante hasta el tenso y con necesidad de resolución. En el capítulo 8 descubrirás que las escalas y acordes se construyen utilizando intervalos simples o compuestos: melódicos y armónicos. Los capítulos 11 y 12 te mostrarán todo lo que necesitas saber sobre cómo construir acordes y progresiones de acordes, así como a construir y utilizar acordes extendidos.

El teclado y la notación musical

Antes del Renacimiento hubo pocos cambios realmente innovadores en la tecnología musical. Existían instrumentos de cuerda, de madera, trompas e instrumentos de percusión desde hacía miles de años, pero a pesar de que habían experimentado mejoras en su diseño y técnica de ejecución, en esencia eran los mismos instrumentos usados por la gente de la antigua Mesopotamia. Pero en el siglo XIV apareció una flamante y singular interfaz musical: el teclado.

La invención del teclado introdujo el comienzo de la notación musical moderna, es decir, de la música escrita. La relación entre el teclado y la notación musical tiene que ver con la facilidad de componer en el teclado para gran orquesta. Debe tenerse en cuenta que las obras que se encargaban eran para teclado, a causa de la mencionada superioridad presente en la percepción pública del instrumento.

Los compositores franceses del siglo XV empezaron a añadir a sus pentagramas tantas

líneas como fuera necesario (en el capítulo 6 se incluye toda la información sobre el pentagrama musical). Además escribieron música en varios pentagramas para que la tocaran de forma simultánea varios instrumentos. Como había tantas notas en el teclado, introdujeron dos pentagramas separados: uno para la mano izquierda y otro para la mano derecha, el primero con la clave para los sonidos bajos y el segundo con la clave para los sonidos altos.

El teclado también tenía la ventaja de que permitía construir acordes con facilidad (en el capítulo 11 hay mucha información sobre este tema). En el siglo XVII el pentagrama de cinco líneas se consideraba estándar para la mayor parte de la instrumentación musical, probablemente porque era más fácil y barato imprimir una sola clase de papel pautado para que los músicos compusieran sus obras. El sistema no ha cambiado mucho durante los últimos cuatro siglos y, probablemente, no cambiará hasta que aparezca una nueva, más atractiva y apetecible interfaz musical.

Estudio de la forma musical y las composiciones

La mayor parte de la música clásica y popular está escrita siguiendo unas formas específicas. Una *forma* es un modelo estructural utilizado para crear un cierto tipo de música. Entre los componentes básicos de cada forma se encuentran las frases y los períodos musicales (que puedes ver en el capítulo 16), y el ritmo, la melodía y la armonía tienen la función de crear el *género*, o estilo, de una pieza musical.

Cuando te sientas a componer, tienes que elegir la forma que vas a seguir, por ejemplo, clásica o popular. Puedes elegir entre formas clásicas y populares muy distintas: sonatas, conciertos, blues de 16 compases o la forma verso-coro (en los capítulos 17 y 18 encontrarás toda la información al respecto). Sea cual sea la forma que elijas, puedes crear sonidos variados jugando con el tiempo, la dinámica y el sonido y color de los instrumentos (se habla de ello en los capítulos 14 y 15).