

cuadernos didácticos
nivel iniciación

1

Básica
Teoría musical

Toni Iñiguez

www.escueladeguitarraclasica.com

Por favor, no hagas fotocopias, así ayudarás a proteger el trabajo de los creadores.

No se permite la reproducción total o parcial de este cuaderno ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier modo, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del titular del copyright.

© 2021 Toni Iñiguez. escueladeguitarraclasica.com

Bienvenido

En este cuaderno conocerás los fundamentos de la Teoría Musical necesarios para completar este Curso de Guitarra clásica.

Este es un pequeño resumen-introducción a la teoría musical, enfocado a la guitarra.

Buena practica

Toni Iñiguez

Escuela de Guitarra Clásica .com

La Guitarra Clásica: instrumento transpositor

Recuerda que la guitarra clásica es un instrumento transpositor. Esto quiere decir que todo lo que ves escrito en la partitura, cuando lo tocas suena realmente una octava por debajo del sonido escrito.

Guitarra polifónica

Debes recordar también que la guitarra clásica es un instrumento polifónico. Esto quiere decir que se tocan y suenan VARIAS VOCES AL MISMO TIEMPO.

Esto es especialmente importante que lo recuerdes cuando estés midiendo los tiempos en solfeo.

Ver una nota blanca no quiere decir que te detengas. Puedes dejar sonar esa nota blanca dos tiempos mientras la nota debajo de ella continua caminando.

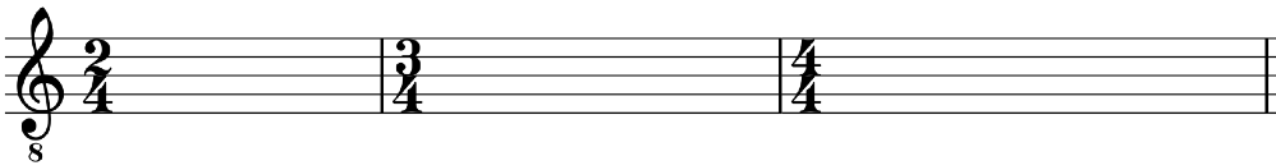
A continuación, te muestro un breve resumen de la Teoría musical que debe conocer todo guitarrista clásico.

Bases de la Teoría musical:

La música (los sonidos convertidos en notas) la escribimos sobre el **pentagrama**, en **cinco líneas** horizontales.

Existen diferentes ritmos o acentuaciones, indicados al principio del pentagrama con los números: **2/4, 3/4, 4/4...**etc.

Las líneas de separación entre los diferentes golpes o acentos se llaman **compases**.

Cada compás tiene un número de tiempos o golpes indicado por el número superior :

2/4tiene dos tiempos

3/4.....tienen tres tiempos

4/4.....tienen cuatro tiempos

En cada uno de esos tiempos o golpes se pueden introducir diferentes valores de notas con duraciones diferentes. **Duración de notas en compases BINARIOS**

REDONDA duración 4 tiempos y su silencio correspondiente.

BLANCA duración 2 tiempos y su silencio correspondiente.

NEGRA duración 1 tiempo y su silencio correspondiente.

CORCHEA duración **DOS NOTAS** en UN tiempo y su silencio.

SEMICORCHEA duración **CUATRO NOTAS** en UN tiempo.

Duración de notas en compases TERNARIOS

La nota unidad de tiempo es la CORCHEA

BLANCA, duración **CUATRO** tiempos y su silencio correspondiente.

NEGRA, duración **DOS** tiempos y su silencio

CORCHEA, duración **UNA corchea por** tiempo y su silencio

SEMICORCHEA duración **DOS NOTAS** por tiempo

Cada compás **TERNARIO** un número de tiempos o golpes indicado por el número superior :

3/8tiene tres tiempos

6/8.....tienen dos tiempos (subdivididos a tres)

9/8.....tienen tres tiempos (subdivididos a tres)

La nota unidad de tiempo es la CORCHEA

Ejemplo de partitura:

Al principio, debemos hacer el ejercicio de golpear suavemente con el pie en el suelo, llevando el compas y al mismo tiempo, sobre cada golpe, introducir notas con la guitarra.

ejemplo:

Tocar notas con plica (palito) hacia arriba

Golpear suavemente con el pie en el suelo

El puntillo

el puntillo aumenta la **mitad** de la duración a una nota o silencio

La ligadura

Une el valor de dos o más notas en **una sola** duración

El ocho debajo de la clave de sol

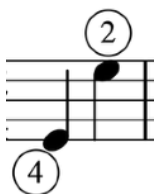
Indica que las notas escritas suenan realmente una octava más grave en nuestra guitarra.

Números cerca de las notas

Indican que esas notas se pisarán con esos dedos de la mano izquierda.

Números dentro de un círculo cerca de las notas

Indica que esas notas se tocarán en esas cuerdas señaladas dentro del círculo.

Letras cerca de notas

Indican que esas notas se pulsarán con esos dedos de mano derecha.

Signos de repetición

Una línea gruesa y dos puntos indican que se ha de repetir el fragmento de música entre los puntos que miran a derecha e izquierda

Casillas de repetición

Un número dentro de una casilla con una línea alargada numerados como 1ª y 2ª indica que se deberá llegar a tocar la casilla primera, y volver al principio de la pieza, repitiendo todo el pasaje y la segunda vez saltar directamente a la casilla segunda sin tocar lo que hay escrito en la casilla primera.

Reguladores de volumen y velocidad

Subir y bajar el volumen

Acelerar o frenar velocidad

Indicaciones de volumen

pp p mp mf f ff

-

+

Calderon

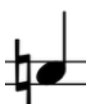

Pararse, detener el tiempo sobre la nota o silencio un instante.

Sostenidos y bemoles

Símbolo **SOSTENIDO** (suben un semitono o traste) y **BEMOL** (bajan un semitono o traste)

el BECUADRO anula el efecto de los dos anteriores

Armaduras

Símbolos de Sostenidos o Bemoles, agrupados al lado de la clave de sol que indican la escala que se está utilizando en la pieza que estamos tocando

Orden de sostenidos y bemoles

Fa do sol re la mi si

Si mi la re sol do fa

Escalas relativas

Una escala Mayor siempre va asociado a una escala menor con la misma armadura.
Se encuentran a distancia de **TRES** notas hacia arriba o hacia abajo una de la otra.

ejemplo:

Do Mayor	Sol mayor	Re Mayor	Mi mayor
La menor	Mi menor	Si menor	Do sostenido menor.....etc.

Formula para encontrar la tonalidad de una pieza por su armadura

Contar UNA nota a partir del último sostenido (siempre sale la Mayor)

Contar CUATRO notas a partir del último bemoles (siempre sale la mayor)

Compases Binarios y compases Ternarios

.-Los compases binarios se subdividen a dos (dividimos en **DOS** pequeñas mitades cada golpe o tiempo)

2/4 4/4...

ejemplo de compás 2/4 1 (1+2) 2 (1+2) 1 (1+2) 2 (1+2)...etc

.-Los compases ternarios se subdividen a tres (dividimos en **TRES** pequeñas mitades cada golpe o tiempo)

2/8 3/8 6/8...

ejemplo de compás 6/8 1 (1+2+3) 2 (1+2+3) 1 (1+2+3) 2 (1+2+3)...etc

Ligados en la guitarra

Ascendentes

Primera nota se pulsa, segunda nota se GOLPEA con fuerza con dedo de la mano izquierda

Descendentes

Primera nota se pulsa, y seguido se estira, para oír la siguiente nota

Mano izquierda en la guitarra

Dedos **1 - 2 - 3 - 4** (el pulgar no se utiliza ni se cuenta)

Mano derecha en la guitarra

Dedos: pulgar (**P**), Índice (**i**), medio (**m**), anular (**a**)

El meñique o dedo pequeño no se utiliza ni se cuenta, excepto para rasgueados

Guitarra polifónica

Significa que estamos leyendo dos o más voces al mismo tiempo.

Para simplificar la lectura, leer primero la melodía con plicas (palitos de notas) hacia arriba y después melodía con plicas (palitos de notas) hacia abajo.

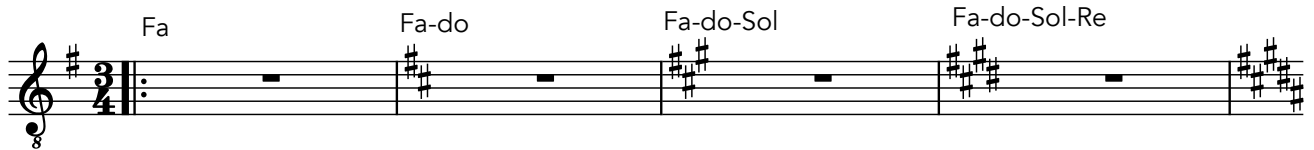
Juntar después todas las voces.

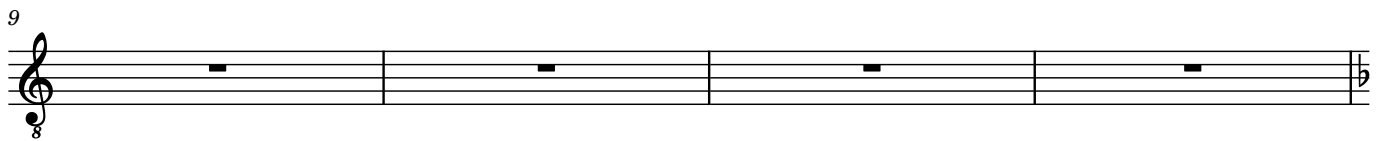
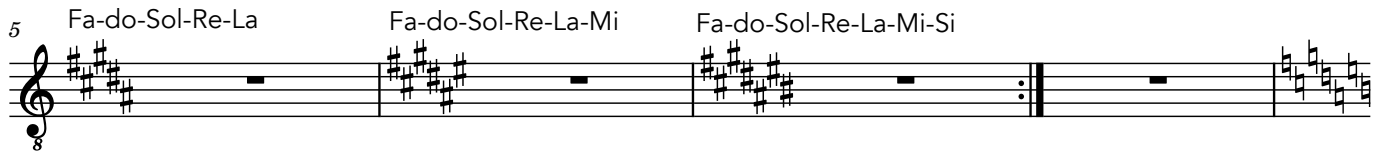
Aprender tonalidades por la armadura

saldrá escala mayor-escala menor relativa

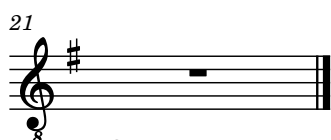
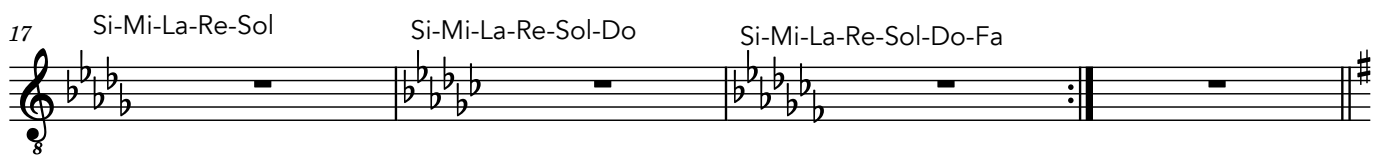
Toni Iñiguez

ORDEN EN EL QUE APARECEN SIEMPRE LOS SOSTENIDOS

ORDEN EN EL QUE APARECEN SIEMPRE LOS BEMOLES

FORMULA PARA SABER ESCALA MAYOR CON SOSTENIDOS

paso 1.- Contar una nota arriba a partir del último sostenido: en este caso con 1 sostenido (FA) sale **escala de SOL MAYOR**

paso 2.- Ahora contar 3 NOTAS HACIA ABAJO a partir de **SOL MAYOR**: sale **escala de MI MENOR**

Con 1 SOSTENIDO en la armadura salen **escala de SOL MAYOR** y su relativa menor **MI MENOR**

FORMULA PARA SABER ESCALA MAYOR CON BEMOLES

paso 1.- Contar 4 notas abajo a partir del último bemol: en este caso con 1 bemol (SI) sale **escala de FA MAYOR**

paso 2.- Ahora contar 3 NOTAS HACIA ABAJO a partir de **FA MAYOR**: sale **escala de RE MENOR**

Con 1 BEMOL en la armadura salen **escala de FA MAYOR** y su relativa menor **MI MENOR**

Ejercicio: hacer lo mismo con todas las armaduras en sostenidos
y con todas las armaduras con bemoles: sacar todas las tonalidades.

Posición correcta de mano izquierda al
pisar trastes

Dedos 1 y 4 ladeados hacia el interior
dedos 3 y 4 centrados

mal

bien

Posición correcta de mano derecha al
pulsar cuerdas

Mantener un hueco en el interior de la
mano

Guía de Términos musicales

Velocidad, Expresión, Repeticiones, Volumen y Cambios de Velocidad

Esta es una pequeña guía de consulta de los términos musicales más habituales que puedes encontrarte en una partitura. Existen muchos más términos, pero esta guía te servirá como base fundamental para conocer los más importantes.

El lenguaje habitual con el que los escribimos es el **italiano**, y esto es porque durante muchos años en Europa el italiano y el alemán dominaron los escenarios musicales, adaptándose finalmente este lenguaje de manera internacional.

Puedes consultar los términos aquí indicados siempre que lo necesites.

Guía de Términos musicales

Velocidad, Expresión, Repeticiones, Volumen y Cambios de Velocidad

Tiempo

Adagio: a gusto, lento.

Alla breve: tiempo cortado

Allegro: alegre, rápido.

Allegro moderato: medianamente alegre-rápido.

Andante: a paso caminando

Andantino: a paso ligero

Largo: ampliamente, lento

Lento: lento

Moderato: moderadamente

Presto: rápidamente

Tempo di minuetto: en tiempo de minuetto

Tempo giusto: Tiempo preciso

Vivace: vivo tempo, expresivo, rápido

Animato: con espíritu

Cantabile: cantando

Capriccioso: libre, impredecible

Con fuoco: con fuego, expresivo

Dolce: dulcemente

Doloroso: con tristeza

Espressivo: expresivamente

Giocoso: juguetón

Grazioso: graciosamente

Maestoso: majestuoso

Marcato: acentuado

Scherzo: una broma o chiste

Ma non troppo: pero no mucho.

Expresión

Staccato: tocar cada nota breve y acentuada.

Legato: ligado, unido, conectado a.

Pizzicato: pellizcar las cuerdas con los dedos.

Repeticiones

Calderón: pausa sobre nota o silencio

Segno: "desde el signo", indicando una vuelta al punto marcado con %

Capo: cabeza, principio de la composición.

D.C. da capo: desde la cabeza; es decir, desde el principio (ver capo).

D.S. dal segno: desde el signo; es decir, desde el punto marcado mediante el signo %

D.S. al fine, dal segno al fine: desde el signo hasta el final; es decir, volver a un punto marcado mediante el signo y continuar hasta el final de la pieza.

D.S.S. al coda, dal segno al coda: lo mismo que D.S. al coda, pero con un doble segno.

D.S.S. al fine, dal segno al fine: desde el doble segno hasta el final; es decir, volver a un punto marcado mediante el doble signo y continuar hasta el final de la pieza.

Coda: sección final de una composición.

Ossia: forma alternativa de interpretar un determinado pasaje, que está marcado con una nota al pie, notas adicionales pequeñas, o un pentagrama adicional.

Cambios de volumen

Decrescendo decreciendo con un volumen gradualmente decreciente, lo mismo que disminuyendo.

Diminuendo, dim.: disminuyendo; con un volumen gradualmente decreciente, lo mismo que decrescendo.

Forte, f fuerte, debe tocarse o cantarse con fuerza.

Mezzo forte: medio fuerte

Fortepiano, fp fuerte-suave; es decir, fuerte y después inmediatamente suave.

Fortissimo, ff: muy fuerte

Fortississimo, fff: tan fuerte como sea posible.

Pianissimo, pp: muy suavemente notablemente más fuerte que *ppp*.

Piano, p: suavemente

Piano mezzo: medio suave

Sforzando, sfz: hecho fuerte; es decir, un fuerte acento repentino.

Crescendo: creciendo, haciéndose más fuerte

Decrescendo: decreciendo, cada vez más suave

Sforzando: de repente fuerte

Cambios de tempo

A piacere: a su gusto

A tempo: en el tiempo, volver a un tempo anterior

Accelerando: acelerando

Ad lib.: con libertad

Decelerando: ralentizando

Rallentando: ralentizando (poco a poco)

Ritardando: disminuyendo la velocidad (gradualmente)

Ritenuto: ralentizar (de repente)

Rubato: tempo flexible: accellerando-ritardando-forte-piano.

Stringendo: acelerando (poco a poco)

Subito: repentinamente

Smorzando: muriendo

Diminuendo: cada vez más suave y lento

Ritardando, ritard., rit.: ralentizando; decelerando; opuesto a acelerando

Ritenuto, riten., rit.: retenido; es decir, más lento.