

INTRODUCCIÓN

Esta Ud. a punto de aventurarse en los estudios que le proporcionarán, en el menor tiempo posible, una completa comprensión de los principios de la armonía moderna, la técnica de la improvisación, así como de la orquestación.

Naturalmente, las primeras lecciones deben ser dedicadas al estudio de los elementos fundamentales de la música, para lo cual hemos establecido un lenguaje básico común. Usted encontrará, sin embargo, que el trabajo irá progresando rápidamente y que en un corto plazo se hallará elaborando armonizaciones a cuatro voces en bloques cerrados sobre una melodía dada.

Las sucesivas lecciones incluirán:

- Teoría del ritmo y desarrollo rítmico
- Principios de la técnica de la improvisación
- Teoría de los acordes
- Nuevos símbolos acordales
- Armonización moderna a 4 voces
- Uso de las tensiones en la improvisación
- Progresión acordal y la continuidad armónica
- Los acordes sustitutos
- La rearmonización

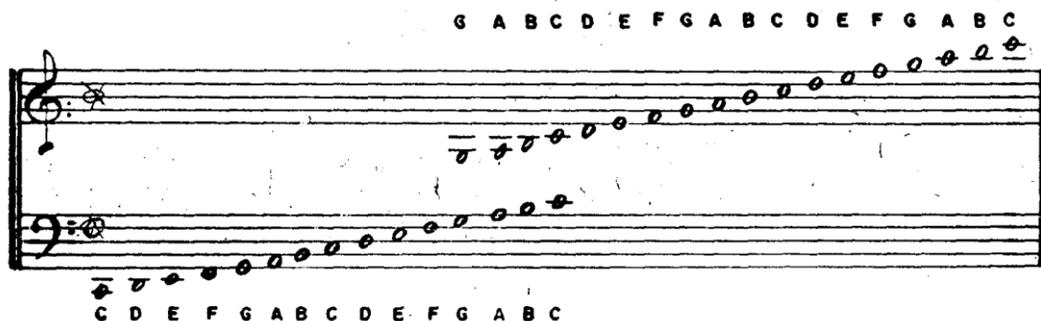
Este material teórico, unido a los comentarios y sugerencias de su profesor, se combinarán para suministrarle los conocimientos básicos de las nuevas técnicas introducidas en la música popular moderna, tanto práctica como teórica.

Desde este momento considérese en libertad para reclamar asistencias y consejos técnicos de su profesor y nos sentimos muy felices de tenerlo entre nuestros alumnos y les deseamos éxitos en sus propósitos.

Armando Romeo Gonzáles

LECCIÓN No. 1

Lógicamente, el estudio de materiales musicales debe comenzar con una comprensión de aquellos elementos simples que hacen posible la música. El primero de estos elementos que debemos estudiar es la correcta colocación de las notas en el pentagrama según su altura. Esto podrá ser mejor explicado mediante la ilustración que presentaremos a continuación donde se puede apreciar la locación de cada nota en las claves de sol y de fa.

He aquí algunas definiciones relacionadas con las notas:

Intervalo..... La distancia existente entre dos sonidos diferentes.

Semitono.....La distancia más pequeña entre dos notas diferentes.

Tono..... El equivalente a dos semitonos.

Grado.....Cada, una de las notas representa un grado de la escala.

Tetracordio.....Una escala de cuatro notas conteniendo los siguientes intervalos:

TONO — TONO — SEMITONO

La primera aplicación que debemos hacer con las notas es la construcción de las escalas mayores. Una escala puede ser definida como una “serie de sonidos relacionados” en constante movimiento ya sea en dirección ascendente o descendente.

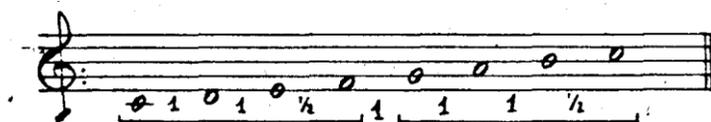
A. CONSTRUCCION DE LA ESCALA MAYOR.

La escala mayor contiene siete notas diferentes, se escriben en líneas y espacios sucesivos en el pentagrama, y cada una de ellas posee una letra diferente debido a que en la música popular moderna aplicamos el sistema de notación de lo pueblos de habla inglesa.

DO RE MI FA SOL LA SI DO
C D E F G A B C

Este sistema coincide con el sistema de notación alemán, con la sola excepción de que ellos utilizan la letra B para el Sib y la letra H para el Si natural.

He aquí la escala de C mayor natural.

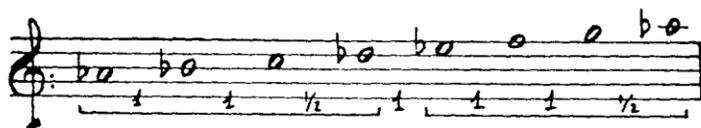

Analizando los intervalos de esta escala mayor construida a partir de DO encontramos que la estructura de la escala mayor es:

TONO — TONO — SEMITONO — Tono — TONO — TONO — SEMITONO

Es decir, dos tetracordios separados por un tono.

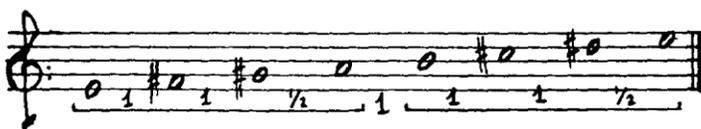
Los intervalos que componen la escala mayor nunca varían, por lo tanto, las escalas mayores pueden ser construidas sobre cualquier nota inicial siempre que se mantenga la estructura de la escala mayor de DO como guía. Por ejemplo, la escala mayor construida a partir de La^b tendrá la siguiente estructura:

Esta escala llena los requisitos necesarios para ser una escala mayor de La^b, es decir,

- a) que sus notas están situadas en líneas y espacios sucesivos;
- b) que todas sus notas poseen nombres diferentes;
- c) que cada tetracordio posee **tono—tono—semitono**.
- d) que ambos tetracordios están separados por un tono.

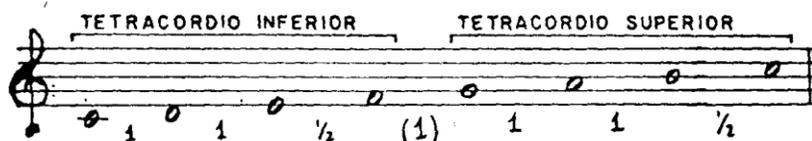
Para estar seguro de que todo lo anterior ha sido perfectamente comprendido, he aquí otro ejemplo de una escala mayor, esta vez construida a partir de la nota Mí:

Aunque las escalas mayores pueden ser construidas de acuerdo con las reglas descritas previamente, un método más organizativo para hallar las escalas mayores en todas las tonalidades está basado en la aplicación de las permutaciones de los **TETRACORDIOS**.

Como veremos en el siguiente ejemplo, la escala mayor se divide en dos partes iguales, cada parte constituye un tetracordio, estos son idénticos en su estructura y están conectados por un intervalo de un tono.

Los tetracordios pueden ser: Tetracordio Inferior y Tetracordio Superior.

Situando el tetracordio superior como inferior de una nueva escala, es posible arribar a todas las tonalidades conteniendo sostenidos. Por ejemplo, situando el tetracordio superior de la escala de Do Mayor tendremos:

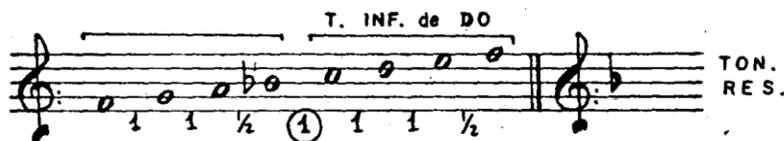

En el ejemplo precedente es evidente que FA debe ser alterado medio tono alto, ya que cada tetracordio debe estar compuesto de dos tonos y un semitono.

Siguiendo el mismo procedimiento es obvio que la siguiente tonalidad con sostenidos comenzará con el tetracordio superior de SOL Mayor que comienza en la nota RE.

Tomando ahora el tetracordio inferior como superior de una nueva escala, es posible arribar a las tonalidades conteniendo bemoles.

Aprecie que en este caso el Si ha sido bemolado para completar la estructura del tetracordio inferior. Tomando nuevamente el tetracordio inferior de esta escala como superior de una nueva escala arribaremos a la siguiente tonalidad con bemoles:

T. INF. de FA

TON.
RES.

El siguiente cuadro muestra todas las tonalidades en sostenidos y bemoles en clave de Sol y clave de F:

G D A E B F# C#

F B^b E^b A^b D^b G^b C^b

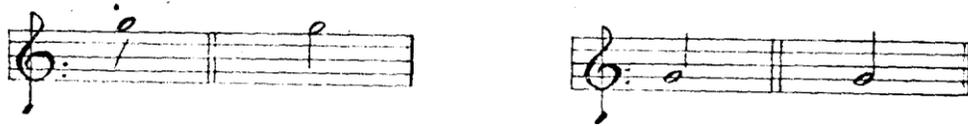
B. LA NOTACION MUSICAL.

Existen ciertos principios básicos que deben ser observados en una correcta y legible notación musical. He aquí algunos de ellos que le ayudarán a presentar correctamente sus trabajos.

1. Asegúrese de que cada nota esté claramente centrada en el pentagrama.

MAL BIEN MAL BIEN

2. Las plicas deben estar derechas y cuide de que lleguen hasta la nota.

Cuando la plica se escribe hacia abajo se sitúa a la izquierda de la cabeza de la nota; cuando va hacia arriba se sitúa a la derecha. Esto también es aplicable a los acordes.

3. Asegúrese de que las alteraciones accidentales estén correctamente centradas delante de la nota.

4. Las notas que se escriben por debajo del SI de tercera línea deben llevar sus plicas hacia arriba. Las que aparecen escritas por encima del SI de tercera línea deben llevar sus plicas hacia abajo.

Esta regla es aplicable cuando se trata de notas independientes. Una plica mal situada equivale, a una falta de ortografía musical.

5. El Si de tercera línea cuando no está unido por barra con una o mas notas, su plica siempre es hacia abajo. Cuando está unido por barra a otras notas puede llevar su plica hacia arriba o hacia abajo.

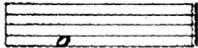
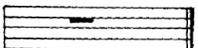
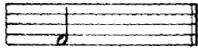
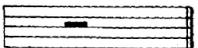
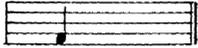
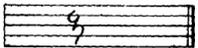
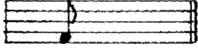
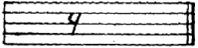
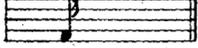
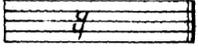
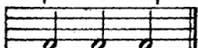
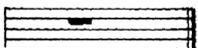
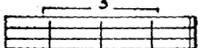
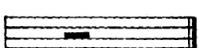
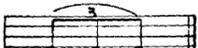
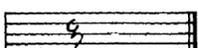
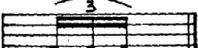
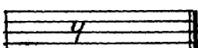
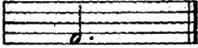
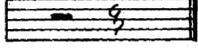
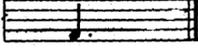
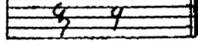
Escribir correctamente le llevará algún tiempo al principio, pero a medida que Ud. progrese desarrollará mas velocidad y sus manuscritos serán más legibles.

(Le recomendamos que en este momento realice los Problemas del 1 a 6 de las tareas).

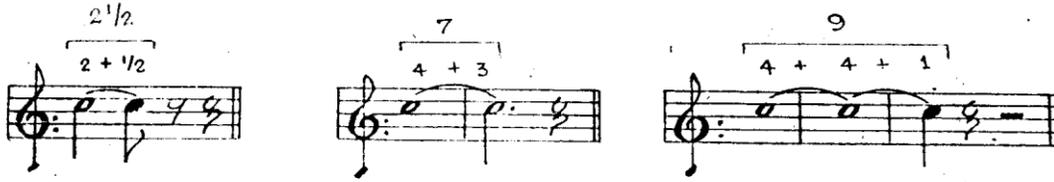
C. TEORIA DEL RITMO (primera parte)

El ritmo puede ser definido como el factor que controla la duración (es decir, cuanto tiempo debe ser mantenida la nota). A continuación, presentamos un cuadro mostrando cada uno de los valores rítmicos que Ud. utilizará en las lecciones sucesivas, así como también las duraciones en tiempo que ellos ocupan.

Los silencios correspondientes situados a la derecha del cuadro representan lo opuesto, es decir, la suspensión de sonido para un período de tiempo específico.

1		REDONDA 4 TIEMPOS		(DEBAJO DE 4 ^{TA} LINEA)
2		BLANCA 2 TIEMPOS		(SOBRE LA 3 ^{RA} LINEA)
4		NEGRA 1 TIEMPO		
8		CORCHEA 1/2 TIEMPO		
16		SEMICORCHEA 1/4 TIEMPO		
		TRESILLO DE BLANCAS 4 TIEMPOS		
		TRESILLO DE NEGRAS 2 TIEMPOS		
		TRESILLO DE CORCHEA 1 TIEMPO		
		TRESILLO DE SEMICORCHEA 1/2 TIEMPO		
		BLANCA CON PUNTILLO 3 TIEMPOS		
		NEGRA CON PUNTILLO 1 1/2 TIEMPOS		

Si la duración deseada no puede ser representada por una simple nota, debemos combinar dos o más notas ligadas. Esto significa que los valores de dichas notas deben ser sumados. Por ejemplo:

Estos ejercicios se realizan con la nota DO.

Si sabemos que en un compás de 4/4 entran cuatro negras, es obvio que cualquier combinación de duraciones deben sumar 4 para completar los tiempos del compás.

Por ejemplo:

REGLA IMPORTANTE:

Siempre que una duración pueda ser escrita con una sola figura, no deben ligarse dos.

A continuación, presentamos algunos ejercicios en 3/4. Recuerde que en este caso las duraciones de cada compás deben sumar 3 tiempos.

Duración: Negra = 1.

Las tareas correspondientes a esta lección le brindarán un buen material sobre los conocimientos de estas duraciones simples, y una excelente base para la comprensión de ritmos más complejos y sincopados que serán discutidos en sucesivas lecciones.

D. CONSTRUCCION DE LOS ACORDES (Primera parte)

Utilizando las escalas mayores como base, las cuales deben ser construidas en las tareas de esta lección, es posible construir todos los acordes básicos que son utilizados en la armonía moderna.

La primera de las estructuras acordales básicas que discutiremos es la tríada mayor, acorde a tres voces surgido del primer, tercer y quinto grado de la escala mayor. A partir de este momento nos regiremos por el sistema de notación inglés.

The image shows two musical staves. The top staff is labeled 'ESCALA MAYOR DE C' and shows the C major scale with notes C, D, E, F, G, A, B, C. Below the notes are numbers 1 through 8. To the right, a 'TRIADA MAYOR DE C' is shown as a chord with notes C, E, G. The bottom staff is labeled 'ESCALA MAYOR DE A^b' and shows the A-flat major scale with notes A^b, B^b, C, D^b, E^b, F, G, A^b. Below the notes are numbers 1 through 8. To the right, a 'TRIADA MAYOR DE A^b' is shown as a chord with notes A^b, C, E^b.

Sin embargo, como la tríada es rara vez utilizada en las estructuras acordales modernas, la sustituiremos por un acorde más moderno y de sonoridad más amplia, por el acorde con la 6ta mayor añadida, obteniendo de esta forma un acorde a cuatro voces surgido de los grados 1, 3, 5, 6 de la escala mayor. Cuando a la tríada se le añade la 6ta mayor no pierde su función de acorde perfecto mayor.

The image shows two musical staves. The top staff is labeled 'ESCALA MAYOR DE C' and shows the C major scale with notes C, D, E, F, G, A, B, C. Below the notes are numbers 1 through 8. To the right, a 'TRIADA MAYOR DE C' is shown as a chord with notes C, E, G. Below it, a 'TRIADA MAYOR DE C con 6ta añadida' is shown as a chord with notes C, E, G, A. The bottom staff is labeled 'ESCALA MAYOR DE A^b' and shows the A-flat major scale with notes A^b, B^b, C, D^b, E^b, F, G, A^b. Below the notes are numbers 1 through 8. To the right, a 'TRIADA MAYOR DE A^b' is shown as a chord with notes A^b, C, E^b. Below it, a 'TRIADA MAYOR DE A^b con 6ta añadida' is shown as a chord with notes A^b, C, E^b, F.

IMPORTANTE: A partir de este momento trabajaremos **SIEMPRE** con acordes a 4 voces, aunque la 6ta no aparezca en el cifrado.

The image shows a single musical staff with four chords. The first chord is A^b with a sixth (A^b6), the second is E^b with a sixth (E^b6), the third is F with a sixth (F6), and the fourth is D with a sixth (D6).

Para familiarizarnos con las estructuras acordales a 4 voces utilizaremos los bloques acordales. El bloque acordal para los X₆ (acordes con lab6ta añadida) tendrá la siguiente apariencia:

6				Ⓒ
5			Ⓒ	
3		Ⓒ		
1	Ⓒ			

Procedimiento técnico con los bloques acordales para los X⁶.

1-En la primera columna, C está en función de la fundamental (1), por lo tanto, su 3ra Mayor será E, su 5ta perfecta será G, y su 6ta Mayor será A.

2- En la segunda columna, C está en función de la 3ra mayor (3), por lo tanto, la fundamental será Ab, la 5ta será Eb, y la 6ta mayor será F.

3-En la tercera columna, C está en función de la 5ta justa, por lo tanto, la fundamental será F, la 3ra mayor será A, y la 6ta mayor será D.

4- En la 4ta columna, C está en función de 6ta mayor, por lo tanto, la fundamental será Eb, la 3ra mayor será G, la 5ta perfecta será Bb.

El bloque completo será presentado de la siguiente manera :

	C ⁶	A ^{b6}	F ⁶	E ^{b6}
6	A	F	D	Ⓒ
5	G	E ^b	Ⓒ	B ^b
3	E	Ⓒ	A	G
1	Ⓒ	A ^b	F	E ^b

TAREAS:

1. a) Escriba cinco ejemplos diferentes de semitono.
b) Escriba cinco ejemplos diferentes de tono.
2. Comenzando con la escala C Mayor y aplicando el principio de los Tetracordios, construya todas las escalas en tonalidades con sostenidos en claves de G y de F.
3. Utilizando el mismo procedimiento de la tarea anterior, construya todas las escalas en tonalidades con bemoles en ambas claves.
4. Complete los siguientes problemas:

Modelo: C es la 3ra nota de la escala de Ab.

- a) F# es lanota de la escala de B.
- b) B es la..... nota de la escala de G
- c) C# es lanota de la escala de E
- d) Db es la..... nota de escala de Ab.
- e) C es la nota de la escala de Db

5. Complete los siguientes problemas:

Modelo: D es la 3ra nota de la escala de Bb

- a) F es la 3ra nota de la escala de.....
- b) Ab es la 2da nota de la escala de
- c) D es la 7ma nota de la escala de
- d) F# es la 6ta nota de la escala de
- e) Eb es la 4ta nota de la escala de

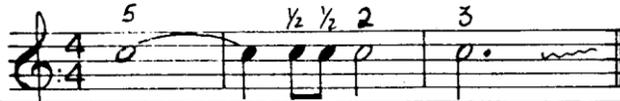
6. Complete los siguientes problemas:

Modelo: C es la 5ta nota de la escala de F

- a)es la 3ra nota de la escala de F#
- b) es la 7ma nota de la escala de F
- c) es la 4ta nota de la escala de Gb
- d) es la 7ma nota de la escala de D
- e) es la 6ta nota de la escala de Cb

7. Serie de números dados. Escriba cada una de estas series de duraciones en 4/4 según el siguiente modelo:

Duraciones dadas: 5, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, 2, 3,

REGLA IMPORTANTE: Siempre que una duración pueda ser escrita con una sola figura, no deben ligarse dos.

Recuerde: siempre sobre DO y sitúe también los numerales en las tareas.

Duraciones dadas:

a) 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1 2, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3,

b) 2, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 1, 2, 1, 4, 4, 1, 2, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 1, 2.

c) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, 2, 2, 1, 5, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, 4, 2, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, 5, 1, 2, 2, 1, 3, $\frac{1}{2}$,
 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, 2, 4, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, 5.

8. Escriba las mismas series del ejercicio anterior, pero esta vez en 3/4.

9. El siguiente ejercicio es similar al anterior, pero esta vez las duraciones que aparecen dentro del círculo corresponden a "Silencios". Por ejemplo:

Duraciones dadas:

1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, 1.

Esta serie de duraciones en 4/4 sería:

(Recuerde de situar los numerales también en las tareas.)

En 4/4

- a) 2, 1, $\textcircled{1\frac{1}{2}}$, $1\frac{1}{2}$, $\textcircled{1}$, 3, $\textcircled{1}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\textcircled{1}$, 4, $\textcircled{\frac{1}{2}}$, $\frac{1}{2}$, 3, $\textcircled{1}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\textcircled{2}$, 1, 5, $\textcircled{1}$,
1, 1, $1\frac{1}{2}$, $\textcircled{\frac{1}{2}}$, 1, 1, 3, $\textcircled{1}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $1\frac{1}{2}$, $\textcircled{1\frac{1}{2}}$, 2.
- b) $\textcircled{1}$, 1, 1, 1, $\textcircled{1\frac{1}{2}}$, $\frac{1}{2}$, 5, $\textcircled{\frac{1}{2}}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, 3, 2, $\textcircled{\frac{1}{2}}$, $\frac{1}{2}$, 3, $1\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\textcircled{1}$, 1, 2,
 $\frac{1}{2}$, $\textcircled{1\frac{1}{2}}$, 1, 2, $\textcircled{1}$, $1\frac{1}{2}$, $\textcircled{1\frac{1}{2}}$, 1, 4, $\textcircled{\frac{1}{2}}$, $\frac{1}{2}$, 1, 4.
- c) 3, $\textcircled{\frac{1}{2}}$, $\frac{1}{2}$, 1, 1, 1, $1\frac{1}{2}$, $\textcircled{1\frac{1}{2}}$, 2, $\textcircled{2}$, 1, 3, $\textcircled{1\frac{1}{2}}$, $\frac{1}{2}$, 7, $\frac{1}{2}$, $\textcircled{\frac{1}{2}}$, 2, $\textcircled{2}$, 1, $\textcircled{1}$,
1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\textcircled{\frac{1}{2}}$, $\frac{1}{2}$, 1, 4, $\textcircled{1}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\textcircled{\frac{1}{2}}$, $1\frac{1}{2}$, 2.

10. Repita el mismo ejercicio anterior en 3/4.

11. Escriba una melodía utilizando solamente las notas correspondientes a la escala de Eb mayor en 4/4. Debe ser de ocho compases. Como el propósito de esta tarea es lograr que los estudiantes se familiaricen con las notas contenidas en las escalas de variadas tonalidades, es recomendable la utilización de las alteraciones accidentales sin presentar armadura de clave, tal como aparece en el siguiente modelo:

12. Escriba melodías de ocho compases similar al Problema anterior, pero esta vez sobre las siguientes tonalidades:

- a) Tonalidad de A (4/4)
- b) Tonalidad de F (4/4)
- c) Tonalidad de Db (4/4)
- d) Tonalidad de E (3/4)
- e) Tonalidad de Ab (4/4)
- f) Tonalidad de D (3/4)
- g) Tonalidad de Bb (4/4)
- h) Tonalidad de G (3/4)

13. Construya los bloques acordales de los X⁶ (acordes mayores con la 6ta añadida) situando en los círculos de la diagonal las siguientes notas:

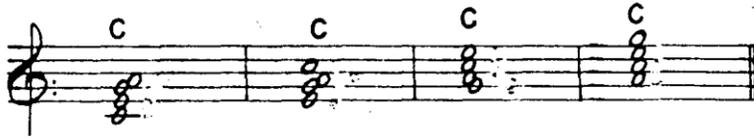
C, F, Bb, Eb, B, E, A, D, G.

(Es decir, que se deben construir 9 bloques).

14. Escribir cada una de las inversiones de los siguientes acordes:

f) C, Db, D, Eb, E, F, F#, Gb, G, Ab, A, Bb, B.

Modelo

(En el primer acorde el C aparece como 4ta voz. En el segundo acorde C aparece como primera voz, en el tercer acorde C aparece como 2da voz y en 4to acorde C como 3ra voz).

15. El siguiente Problema tiene como objeto el familiarizarlo con los X⁶. Construya una melodía sobre las progresiones acordes que le damos al final, utilizando solamente notas acordales. Es decir, utilizando solamente las 4 notas que pertenecen al cifrado correspondiente a cada compás. Por ejemplo:

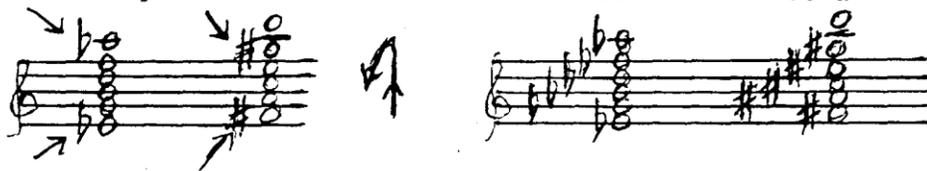

- a) 4/4 C F Bb Ab F G Db C.
 //// - //// - //// - //// - //// - //// - //// - ////
- b) 4/4 Bb Ab Gb F D Ab A Bb.
 //// - //// - //// - //// - //// - //// - //// - ////
- c) 3/4 Ab G B Eb D E Eb.
 /// - /// - /// - /// - /// - /// - /// - ///
- d) 4/4 E G F# B A G F E.
 //// - //// - //// - //// - //// - //// - //// - ////
- e) 4/4 Db D F E A Ab C Db.
 //// - //// - //// - //// - //// - //// - //// - ////

NOTA: Los cifrados sobre el primer tiempo del compás.

OBSERVE LA ESCRITURA CORRECTA PARA LAS ALTERACIONES

Sitúe primero las alteraciones de las notas extremas

(Revise las alteraciones antes de enviar sus trabajos)

Consulte sus dudas con el profesor antes de realizar sus tareas.