

¡El libro de teoría musical para todos!

Teoría musical

PARA

DUMMIES[®]

Aprende a:

- Escuchar, tocar y escribir música, ¡es muy divertido!
- Improvisar y tocar como un músico profesional
- Mejorar tus conocimientos, si ya eres un músico experimentado

Michael Pilhofer

Músico profesional

Holly Day

Periodista musical

Michael Pilhofer y Holly Day

Traducción: Eduardo Brieva

¡La fórmula del éxito!

Tomamos un tema de actualidad y de interés general, añadimos el nombre de un autor reconocido, montones de contenido útil y un formato fácil para el lector y a la vez divertido, y ahí tenemos un libro clásico de la colección Para Dummies.

Millones de lectores satisfechos en todo el mundo coinciden en afirmar que la colección Para Dummies ha revolucionado la forma de aproximarse al conocimiento mediante libros que ofrecen contenido serio y profundo con un toque de informalidad y en lenguaje sencillo.

Los libros de la colección *Para Dummies* están dirigidos a los lectores de todas las edades y niveles del conocimiento interesados en encontrar una manera profesional, directa y a la vez entretenida de aproximarse a la información que necesitan.

www.paradummies.es
www.facebook.com/paradummies
[@ParaDummies](https://twitter.com/ParaDummies)

¡Entra a formar parte de la comunidad Dummies!

El sitio web de la colección *Para Dummies* está pensado para que tengas a mano toda la información que puedas necesitar sobre los libros publicados. Además, te permite conocer las últimas novedades antes de que se publiquen y acceder a muchos contenidos extra, por ejemplo, los audios de los libros de idiomas.

Desde nuestra página web, también puedes ponerte en contacto con nosotros para comentarnos todo lo que te apetezca, así como resolver tus dudas o consultas.

También puedes seguirnos en Facebook (www.facebook.com/paradummies), un espacio donde intercambiar impresiones con otros lectores de la colección, y en Twitter [@ParaDummies](https://twitter.com/ParaDummies), para conocer en todo momento las últimas noticias del mundo *Para Dummies*.

10 cosas divertidas que puedes hacer en www.paradummies.es, en nuestra página en Facebook y en Twitter [@ParaDummies](https://twitter.com/ParaDummies)

1. Consultar la lista completa de libros *Para Dummies*.
2. Descubrir las novedades que vayan publicándose.
3. Ponerte en contacto con la editorial.
4. Suscribirte a la Newsletter de novedades editoriales.
5. Trabajar con los contenidos extra, como los audios de los libros de idiomas.
6. Ponerte en contacto con otros lectores para intercambiar opiniones.
7. Comprar otros libros de la colección.
8. Publicar tus propias fotos en la página de Facebook.
9. Conocer otros libros publicados por el Grupo Planeta.
10. Informarte sobre promociones, descuentos, presentaciones de libros, etc.

Descubre nuestros interesantes y divertidos vídeos
en nuestro canal de Youtube:

www.youtube.com/paradummies

¡Los libros *Para Dummies* también están disponibles
en e-book y en aplicación para iPad!

Sobre los autores

Michael Pilhofer enseña teoría musical y percusión en McNally Smith College of Music, St. Paul, Minnesota, en donde es director del Departamento de Conjuntos. Ha trabajado como músico profesional durante más de 18 años, y ha tocado y se ha presentado con artistas como Joe Lovano, Marian McPartland, Kenny Wheeler, Dave Holland, Bill Holman, Wycliffe Gordon, Peter Erskine y Gene Bertoncini, entre otros.

Holly Day ha escrito sobre música para numerosas publicaciones internacionales, entre las cuales figuran *Computer Music Journal*, *ROCKRGRL*, *Music Alive!*, *Guitar One*, *Brutarian Magazine*, *Interface Technology*, y la revista *Mixdown*. En las últimas dos décadas sus escritos han recibido un premio Isaac Asimov, un premio National Magazine y dos becas para escritores de la región del Medio Oeste de Estados Unidos. Entre sus libros anteriores citamos: *The Insider's Guide to the Twin Cities*, *Shakira* y *Behind the Orange Curtain: A History of Orange County Punk Rock*.

Dedicatoria

A Wolfgang y Astrid con mucho amor.

Agradecimientos de los autores

Queremos dar especialmente las gracias a todos los músicos y compositores que sacaron tiempo de su apretadísima agenda de compromisos para compartir con nosotros sus ideas sobre la escritura musical.

Steve Reich, Philip Glass, Irmin Schmidt, Barry Adamson, Jonathan Segel, John Hughes III, Nick Currie, Andrew Bird, Fred Sokolow, Rachel Grimes, Christian Frederickson, Pan Sonic, Mark Mallman, Leslie Hermelin, Corbin Collins y Matt Wagner: gracias.

No podríamos olvidarnos de Tom Day, cuya paciencia dentro y fuera del estudio de producción es siempre asombrosa.

Al doctor Robert Moog.

Teoría musical para Dummies™

Guía rápida

El pentagrama y el teclado

Si puedes memorizar estas notas, estarás más cerca de entender la música. Mientras lo consigues, utiliza lo siguiente como referencia:

El círculo de quintas

Este círculo de quintas muestra la relación que existe entre las tonalidades mayores y sus relativas menores. Las tonalidades mayores son las que aparecen en la parte exterior del círculo. Opuestas a ellas están, en la parte interior del círculo, las tonalidades relativas menores. Una tonalidad mayor y su relativa menor utilizan la misma armadura de tonalidad, lo cual quiere decir que, en sus escalas, usan los mismos sostenidos y bemoles. El capítulo 11 detalla la función del círculo de quintas.

Los signos de compás

Los signos de compás son como fracciones colocadas al principio de una pieza musical. El número superior indica cuántos tiempos hay por compás. El número inferior señala qué nota equivale a un tiempo. Por ejemplo, en compás de 4/4, llamado compás común o compasillo, hay cuatro tiempos por compás y la negra equivale a un tiempo. Entre los signos de compás más comunes figuran 2/4, 3/4, 4/4 y 6/8.

Teoría musical para Dummys™

Guía rápida

Para memorizar los nombres de las notas en el pentagrama

Puedes memorizar los nombres de las líneas en clave de Sol mediante la siguiente frase mnemotécnica: **Mi Sol Si Recalientan Fácil**

Mi Sol Si Re Fa

Para los nombres de los espacios en clave de Sol, recuerda: **Falsos Ladrones Donaron Millones**.

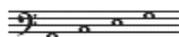
Fa La Do Mi

Puedes memorizar los nombres de las líneas en clave de Fa mediante la siguiente frase mnemotécnica: **Sólo Si Renuncias Facilitarás Labores**.

Sol Si Re Fa La

Memoriza los nombres de los espacios en clave de Fa mediante la siguiente frase mnemotécnica: **Lamento Domesticar Mi Soltería**.

La Do Mi Sol

Las armaduras de tonalidad

Echa otro vistazo al círculo de quintas. En la parte superior tienes la tonalidad de Do mayor, cuya armadura no tiene sostenidos ni bemoles. A medida que te desplazas sobre el círculo en el sentido de las agujas del reloj, en cada tonalidad encuentras una tonalidad que tiene un sostenido más que la de la tonalidad anterior. Si te desplazas en sentido contrario al de las agujas del reloj, a partir de Do, cada tonalidad corresponde a una tonalidad que tiene un bemoles más que la de la tonalidad anterior. El capítulo 11 trata en detalle la armadura de tonalidad, pero aquí tienes la siguiente lista:

Si la armadura de tonalidad tiene

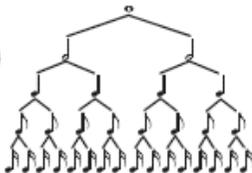
- 1 sostenido
- 1 bemoles
- 2 sostenidos
- 2 bemoles
- 3 sostenidos
- 3 bemoles
- 4 sostenidos
- 4 bemoles
- 5 bemoles/7 sostenidos
- 6 bemoles/6 sostenidos
- 7 bemoles/5 sostenidos

La música está en la tonalidad de

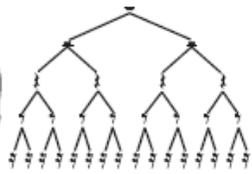
- Sol
- Fa
- Re
- Si bemoles
- La
- Mi bemoles
- Mi
- La bemoles
- Re bemoles/Do sostenido
- Sol bemoles/Fa sostenido
- Do bemoles/Si

Los valores de las notas y los silencios

El siguiente esquema ilustra la relación entre las duraciones o valores de las notas. En la parte superior está la redonda. Debajo hay dos blancas. Debajo de estas hay cuatro negras, luego vienen ocho corcheas y en la última fila dieciséis semicorcheas. A medida que descendes en el esquema, cada nivel representa el mismo número de tiempos, divididos cada vez más finamente en notas de menor valor.

El siguiente esquema ilustra la relación entre las duraciones o valores de los silencios. En la parte superior está el silencio de redonda. Debajo hay dos silencios de blanca. Debajo de estos hay cuatro silencios de negra, luego vienen ocho silencios de corchea y en la última fila dieciséis silencios de semicorchea. A medida que descendes en el esquema, cada nivel representa el mismo número de tiempos, divididos cada vez más finamente en silencios de menor valor.

Introducción

¡Bienvenido a *Teoría musical para Dummies!*

¿Qué piensas al oír la expresión “teoría de la música”? ¿Te viene a la cabeza la imagen del profesor de música de la escuela primaria que te mira desde el piano con el ceño fruncido? ¿O tal vez una imagen posterior en la que aparecen compañeros de los cursos del colegio que tratan resueltamente de escribir los silbidos producidos electrónicamente por un theremín? Si cualquiera de estas ideas se acerca a tu percepción de lo que es la teoría de la música, confirmamos en que este libro será una agradable sorpresa (y si no sabes qué es un theremín, consulta el glosario final del libro).

Una buena cantidad de músicos autodidactas considera desalentadora la idea de aprender la teoría, e incluso algo contraproducente. Después de todo, si uno puede leer gráficas de acordes para guitarra y tocar algunas escalas, ¿para qué agriar con la teoría lo que uno ya sabe?

Pero incluso el entrenamiento más elemental en teoría musical te proporcionará las bases para extender tus límites y aumentar tus habilidades como músico. Un buen nivel de habilidad de lectura te permitirá tocar música clásica para piano, mientras que un conocimiento básico sobre progresión de acordes te mostrará el camino para escribir tu propia música.

Acerca de este libro

Teoría musical para Dummies está diseñado para enseñarte todo lo que necesitas saber para mantener con facilidad un tiempo constante, leer partituras musicales y aprender a anticipar la evolución de una canción, sin importar si estás leyendo la música de otra persona o escribiendo la tuya propia.

Todos los capítulos son autónomos en la medida de lo posible, de manera que no hay que leer uno en particular para entender el siguiente. Sin embargo, esto ayuda, puesto que el aprendizaje de la música se construye desde los conceptos simples hasta las nociones complejas.

Para encontrar la información que necesitas puedes usar el sumario como un punto de referencia, o echar un vistazo al índice, al final del libro.

¿A quién se dirige este libro?

Este libro está escrito para toda clase de músicos, desde el principiante absoluto, pasando por el estudiante tradicional que nunca aprendió a improvisar, hasta el músico experimentado que sabe tocar en grupo pero nunca se preocupó por aprender a leer música, más allá de gráficos con acordes para guitarra o *lead sheets* (pentagramas donde está la melodía de la canción, la letra y una indicación de los acordes de acompañamiento).

El principiante absoluto

Escribimos este libro con la intención de que acompañe al músico principiante, desde sus pasos iniciales en la lectura musical y en mantener el ritmo hasta los primeros intentos de composición, utilizando las bases de la teoría musical. Los músicos principiantes

deberían empezar por la primera parte del libro, e ir avanzando. La obra está organizada según el programa que te ofrecerían los cursos de teoría musical de la universidad, y el progreso depende de tu velocidad de aprendizaje.

El estudiante de música que lo dejó

El libro también está escrito para el músico que de niño recibió lecciones de un instrumento y todavía recuerda cómo se lee una partitura musical, pero nunca se enfrentó a los principios de construcción de escalas, a las bases de la improvisación, o a tocar en grupo con otros músicos. Hay mucha gente incluida en este tipo, así que este libro está diseñado para facilitarte un retorno al goce de tocar música, y te muestra cómo liberarte de las restricciones presentes en la ejecución de una pieza musical, y empezar a improvisar e incluso a escribir tu propia música.

El músico experimentado

Teoría musical para Dummies está escrito pensando también en el músico experimentado que ya sabe cómo tocar música pero nunca se propuso aprender a leer una partitura, aparte de la *lead sheet* o el *fake book* —una compilación de *lead sheets*— básicos. Si estás dentro de este grupo, tal vez quieras empezar por la primera parte, porque en ella se estudian los valores de las notas utilizadas en la escritura. Si ya estás familiarizado con los conceptos de redonda, negra, corchea, etcétera, quizá quieras comenzar por la segunda parte. En esta parte de la obra introducimos el pentagrama musical general y lo hacemos corresponder al teclado del piano y al mástil de la guitarra, para tener una referencia sencilla.

Organización del libro

Teoría musical para Dummies está compuesto por cinco partes. Cada una de las cuatro primeras trata un tema particular de la música, y la quinta, Los decálogos, contiene información relativa a aspectos divertidos de la teoría que poco o nada tienen que ver con la ejecución musical. Este sistema te facilita encontrar lo que necesitas saber, porque esta es una obra de referencia, y nadie quiere pasar todo el día hojeando páginas hasta encontrar una simple técnica.

Parte I: El ritmo: cómo mantener el tiempo

Sin ritmo, la música sería una nota larga, estable y sin interrupción, difícilísima de bailar. El ritmo es el componente por excelencia de cualquier clase de música, y ser capaz de llevar el ritmo adecuado puede implicar el éxito o el fracaso de un músico. En esta sección presentamos los diversos valores de las notas y silencios en la música escrita, así como algunas nociones más avanzadas, como los signos de compás y las síncopas.

Parte II: La melodía: lo que tarareas

La melodía es la parte principal de la canción; es aquello que recordarás mucho tiempo después de haber escuchado la canción. Es el tema musical fundamental que recorre una pieza y que da unidad al conjunto. En esta sección presentamos las bases de la lectura musical e introducimos algunas reglas mnemotécnicas simples que ayudan a recordar las notas en el pentagrama general. Se incluyen pentagramas con la notación para el piano y la guitarra.

Parte III: La armonía aporta cuerpo al asunto

La armonía es la parte de la canción que completa la melodía. La armonía es capaz de convertir la simplicidad de "Cucú, cucú, cantaba la rana" en una pieza musical para gran orquesta. En esta parte examinamos los fundamentos de los intervalos, las escalas mayores y menores, la construcción de acordes y el uso del importantísimo círculo de quintas (sucesión ascendente o descendente de notas musicales separadas por intervalos de quinta). Hablamos además de los elementos de las progresiones de acordes y de las cadencias. En esta sección se incluyen muchos ejemplos musicales que puedes descargar de www.paradummies.es, ejecutados en piano y guitarra.

Parte IV: Estructura de las formas musicales

En esta parte te mostramos cómo unir todos los elementos para que empieces a escribir tu propia música. Aquí discutimos y analizamos minuciosamente la estructura de diversos tipos de música clásica —incluidas formas como las fugas y sonatas—, al igual que formas populares como el blues de 12 compases, las baladas de 32 compases y las formas típicas del pop y el rock.

Parte V: Los decálogos

En esta sección del libro te presentamos algunas cosas que puedes hacer con la teoría, además de tocar música. Respondemos aquí a algunas de las preguntas más comunes que la gente se hace a propósito de la teoría musical. Y presentamos el perfil de algunos fascinantes teóricos sin los cuales este libro, u otras obras similares, no habrían sido posibles.

Iconos usados en este libro

Los iconos son dibujitos útiles diseñados para destacar información de importancia. En este libro encontrarás los siguientes iconos, colocados en el margen izquierdo:

Este icono indica un buen consejo o información que te ayudará a entender conceptos clave.

Utilizamos este icono cuando presentamos un concepto que puede ser problemático o confuso.

Este icono indica un tecnicismo que puedes saltarte si quieres, y seguir adelante.

Ponemos este icono cuando incidimos en un punto u ofrecemos una información que creemos que deberías recordar siempre.

Este icono indica pistas de audio que se relacionan con el punto tratado en cierto momento en el libro. Puedes descargar los archivos de www.paradummies.es. En el apéndice A encontrarás más información al respecto.

Esperamos que disfrutes de la lectura de esta obra tanto como nosotros hemos gozado escribiéndola. Siéntate, lee, ¡y adelante con tu propia aventura musical!

A dónde ir a partir de ahora

Si eres un estudiante de música novato, o quieres empezar de nuevo, ve directo y concéntrate en la primera parte. Si ya estás familiarizado con los elementos del ritmo y simplemente quieres aprender a leer las notas, entonces dirígete a la segunda parte. Si eres un músico experto que desea aprender a improvisar y empezar a escribir música, la tercera parte incluye los fundamentos de la progresión de acordes, las escalas y cadencias. La cuarta parte comenta diversas formas musicales, en las cuales puedes empezar a incorporar tus propias ideas musicales.

Relájate y diviértete. Escuchar, tocar y escribir música son algunas de las experiencias más placenteras que pueden existir. Si bien es cierto que *Teoría musical para Dummies* lo han escrito profesores, prometemos que ningún tirano armado con un cronómetro aparecerá en tu puerta para comprobar lo rápido que te lees este libro.