

GUÍA No. 1 - TEORÍA de la MÚSICA

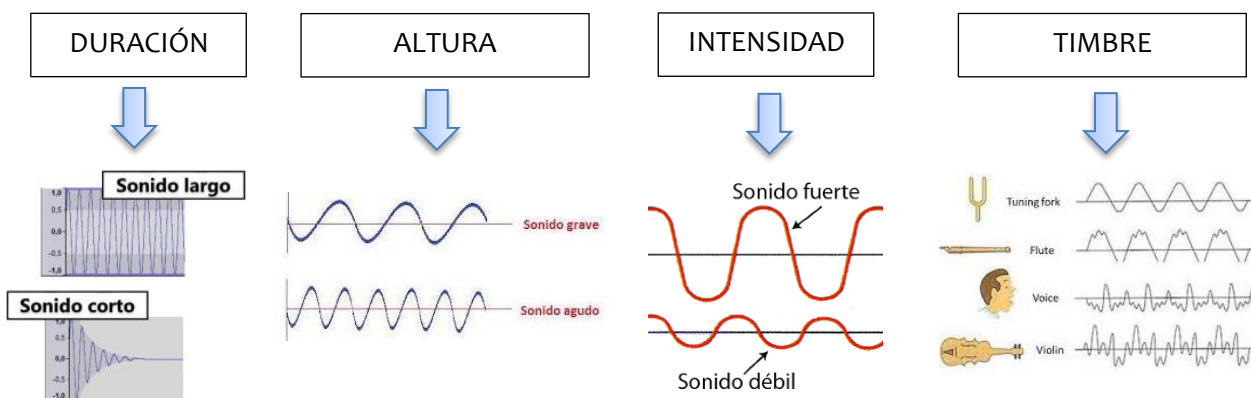
Objetivos de Aprendizaje (OA):

- Reforzar los principales signos de la notación rítmica y melódica.
- Reforzar el concepto de pulso como la unidad básica que se emplea para medir el tiempo en la música.

Música, ritmo y melodía

La música como un lenguaje es una expresión artística en la que existe una **melodía**, acompañada de variados **ritmos** y un **pulso** que la organiza. Todo este conjunto de elementos crea lo que conocemos como una canción o una composición musical.

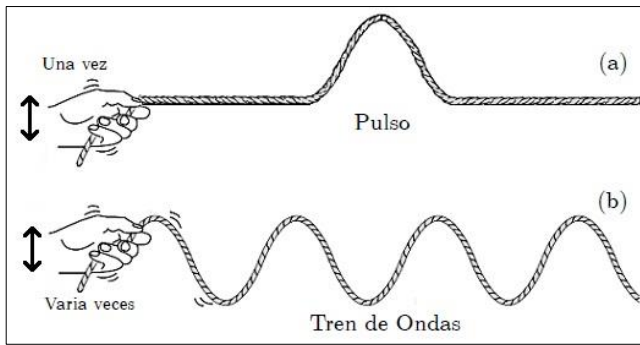
Gracias a los sonidos pues se crea la música. Para ello, debemos establecer 4 parámetros o cualidades del sonido que lo definen como tal. Estos son:



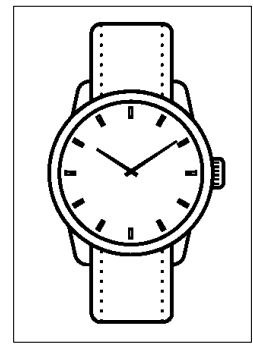
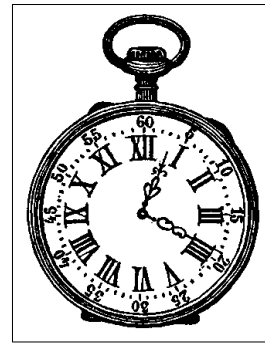
Los sonidos pueden ser largos, medios, breves o cortos. A través de las **figuras de duración** o también llamadas **figuras musicales** podemos representar gráficamente las duraciones de los sonidos. Sin embargo hay 2 conceptos que resultan claves para comprender mejor la forma en cómo se agrupan y organizan los diferentes ritmos.

PULSO

El **pulso** es la unidad básica que se emplea para medir el tiempo en la música. Se trata de una sucesión constante de pulsaciones o golpecitos que se repiten dividiendo el tiempo en partes iguales. Cada una de estas pulsaciones o golpecitos así como la sucesión de los mismos reciben el nombre de **pulso**.

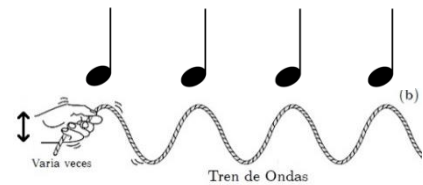
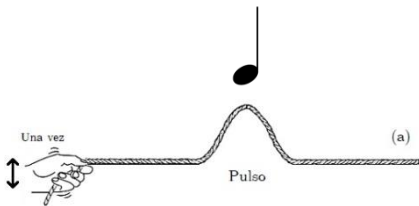


Música y Física. En esta gráfica vemos que es posible producir un **pulso** (o una pulsación) que viaja a través de una cuerda estirada aplicándole un único movimiento. Sin embargo, si se continúa moviendo el extremo de la cuerda en vaivén, se originará un “tren de ondas” que viajará a lo largo de la cuerda produciendo una **colección de pulsos**.



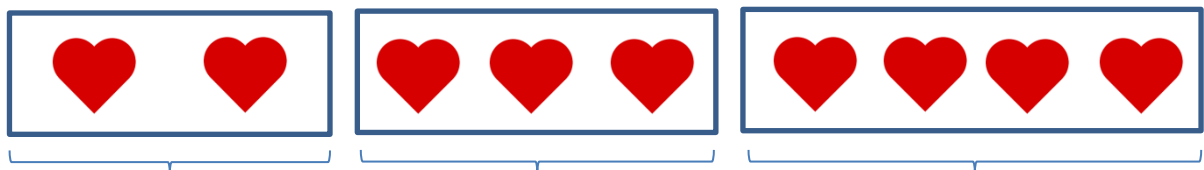
El reloj por excelencia, ha sido el instrumento para medir el tiempo e indicarnos las horas del día; puede ser fijo o portátil, el reloj más común para indicar la hora consiste en una maquinaria de pequeñas piezas y engranajes que con movimientos uniformes (iguales) entre estas hace avanzar las manecillas sobre una superficie esférica graduada marcando el paso los segundos y minutos. Algo similar a lo que en música identificamos y entendemos como el pulso.

Por lo tanto, en música el **tiempo** es medido y dividido en partes iguales a través del **pulso**. En otras palabras, el **pulso** son los **latidos** de la música.



COMPÁS

El concepto de **compás** es en palabras más simples la forma de organizar las **pulsaciones**. Dichas **pulsaciones** se pueden agrupar de a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y hasta 12 tiempos.

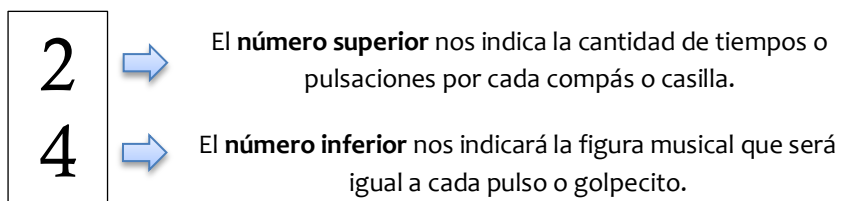


Cada rectángulo con corazones en su interior son una forma gráfica de representar el o los pulsos. Cada rectángulo es un **compás**. Por lo tanto, tenemos compases de 2, 3 o 4 tiempos que son los más usados en la música occidental.

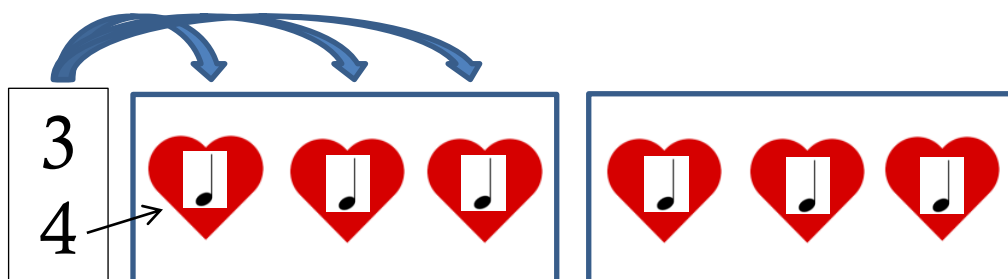
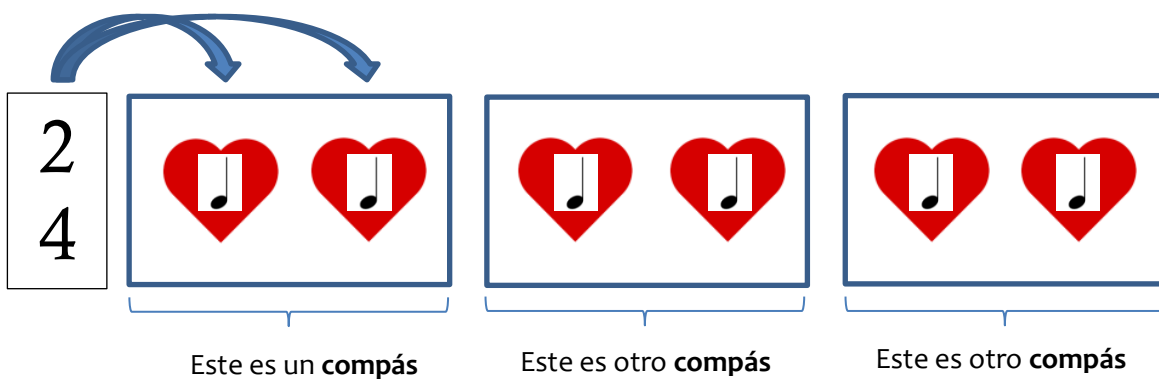
LA CIFRA INDICADORA DE COMPÁS

Los compases se indican por medio de dos números en forma de fracción matemática.

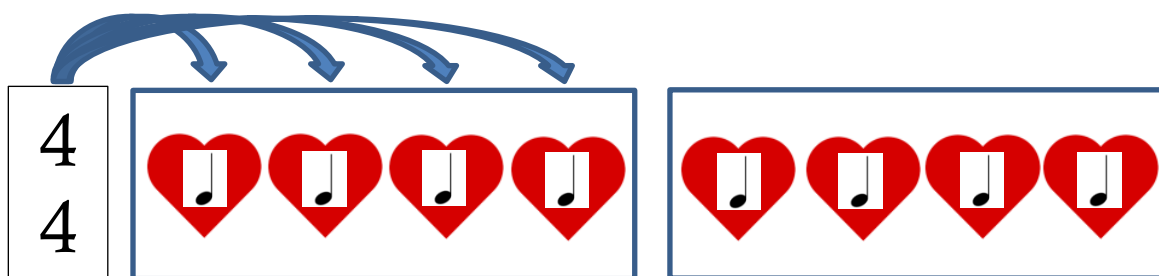
Ejemplo:



Por lo tanto, tenemos que *pulsos* o *tiempos* se organizan de la siguiente forma según la cifra indicadora de compás.

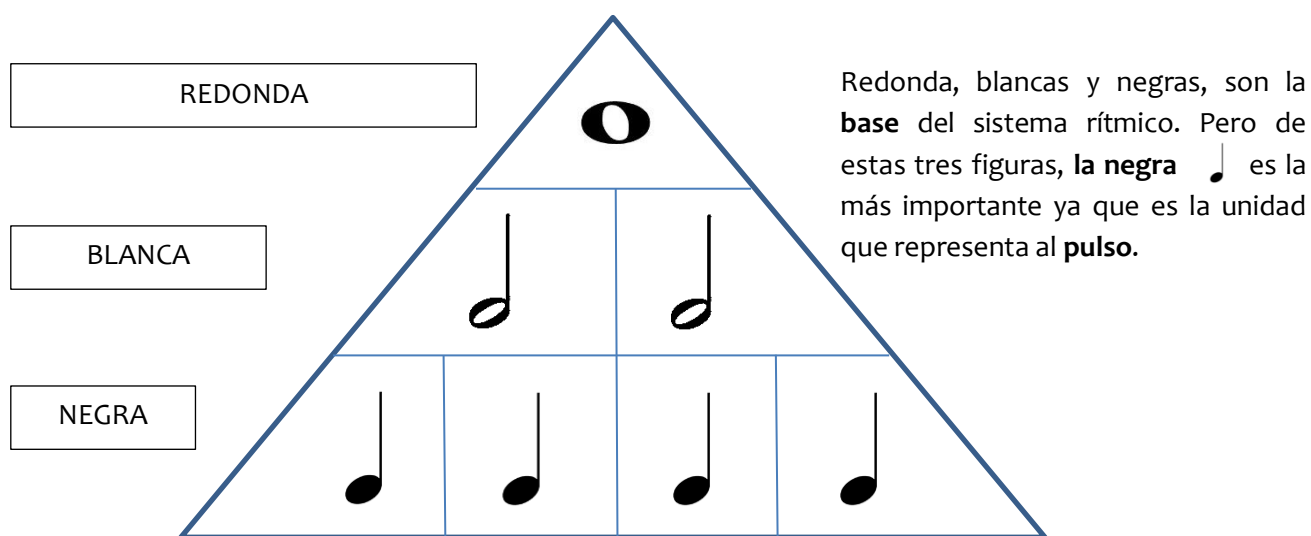


Recuerda que el **número inferior** nos indica la figura que será igual a cada **pulso**. En otras palabras, la figura musical **negra**  es la que representa a la **unidad de tiempo** o **pulso**.

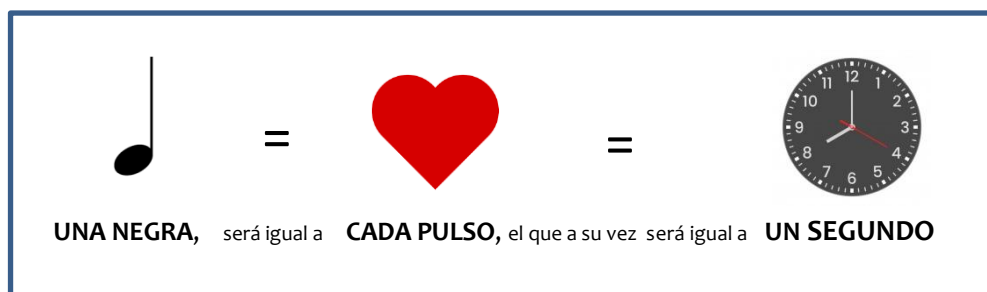


LAS FIGURAS DE DURACIÓN BASE DEL SISTEMA RÍTMICO

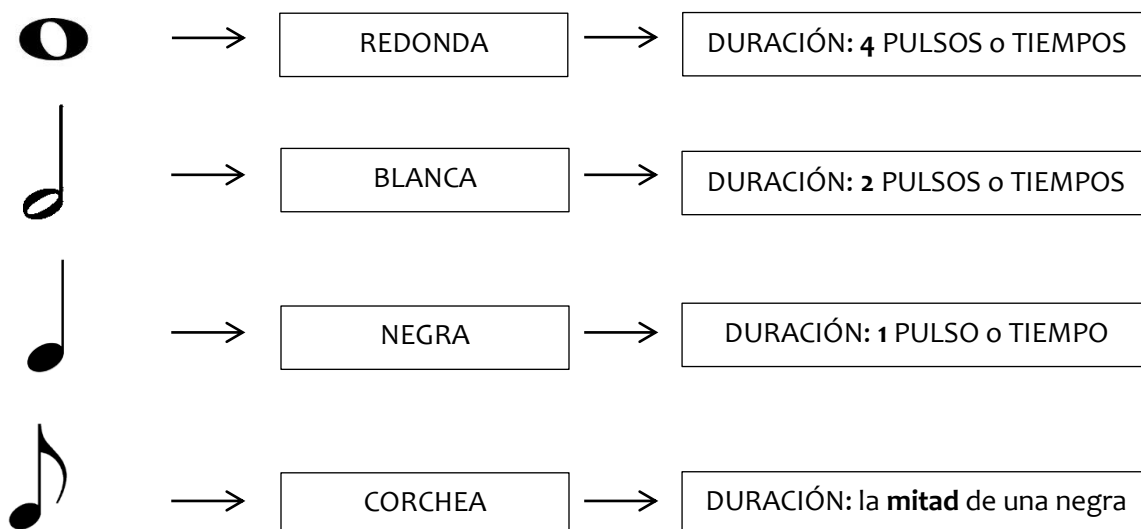
Indicamos la **duración de los sonidos** por medio de las **figuras musicales**.



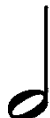
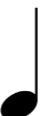
Con toda esta información, podemos inferir que para determinar el valor o duración de las figuras del sistema rítmico se puede establecer la siguiente relación:



VALORES RELATIVOS DE LAS FIGURAS DE DURACIÓN



A su vez, cada figura tiene su silencio que representará la ausencia momentánea del sonido o pausas. Los silencios tienen la misma duración que su figura.

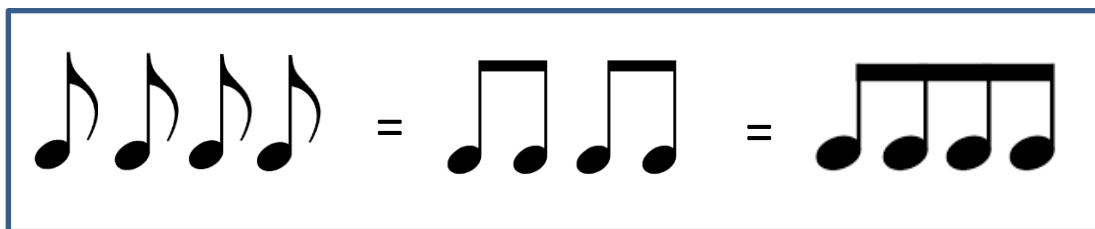
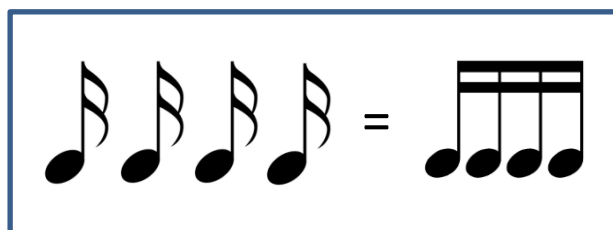
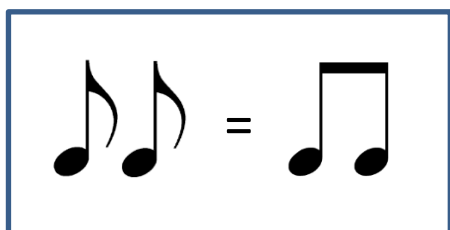
FIGURA		SILENCIO		DURACIÓN RELATIVA (PULSOS)
	→		→	DURACIÓN: 4 PULSOS o TIEMPOS
	→		→	DURACIÓN: 2 PULSOS o TIEMPOS
	→		→	DURACIÓN: 1 PULSO o TIEMPO
	→		→	DURACIÓN: la mitad de una negra

CORCHEAS Y SEMICORCHEAS

El valor más pequeño que hemos visto hasta ahora es el de la negra que ocupa un tiempo o pulso. Pero, necesitamos otras figuras más pequeñas para poder representar sonidos de menor duración.

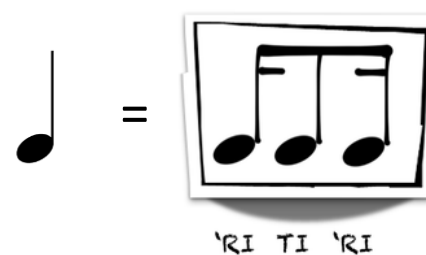
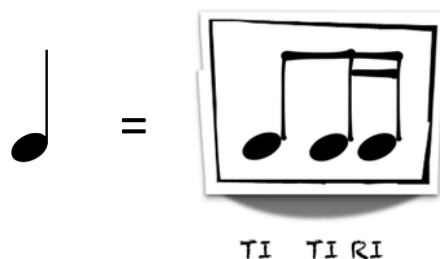
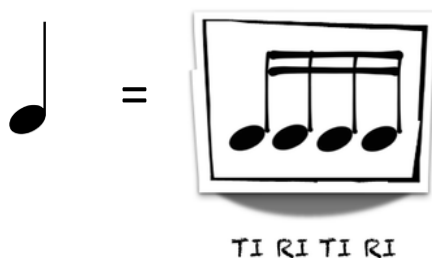
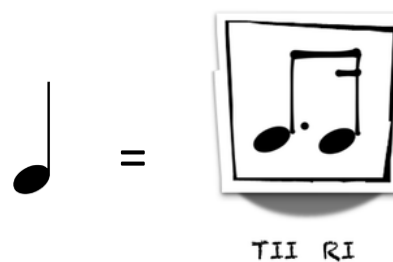
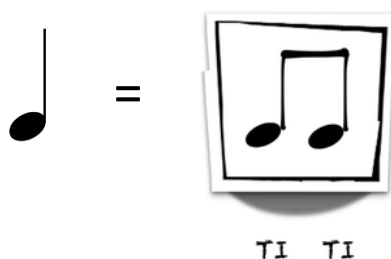
FIGURA		NOMBRE		DURACIÓN
	→	CORCHEA	→	La mitad de una negra (1/2). Es decir, por cada negra se percuten 2 corcheas 
	→	SEMICORCHEA	→	La cuarta parte de una negra (1/4). Es decir por cada negra se percuten 4 semicorcheas 

Cuando escribimos corcheas y semicorcheas se agrupan los corchetes o ganchitos de todas las figuras que vamos a poner dentro de un pulso para facilitar la lectura:

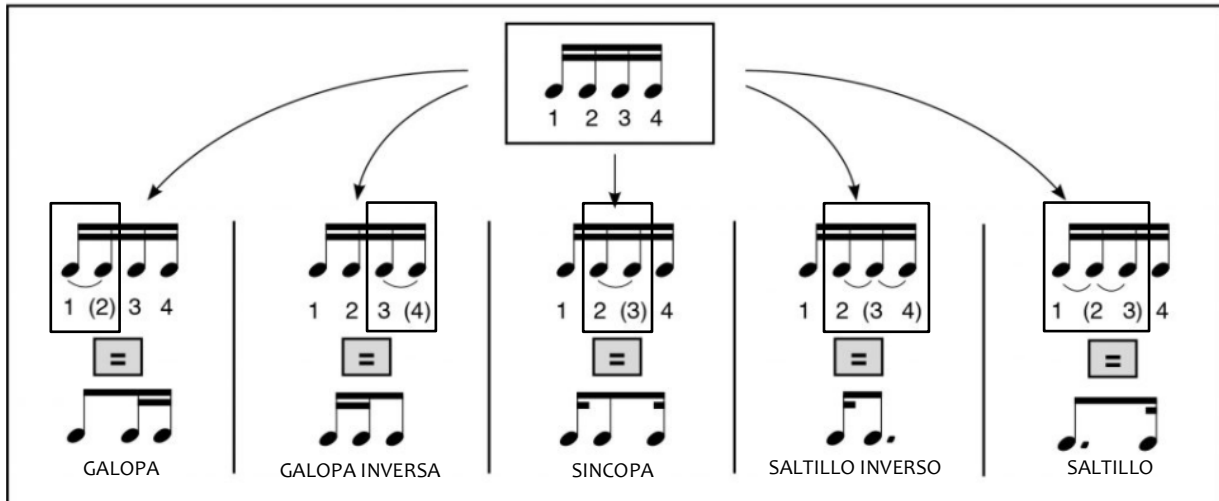


VALORES MENORES A UN PULSO: COMBINACIONES DE CORCHEAS Y SEMICORCHEAS

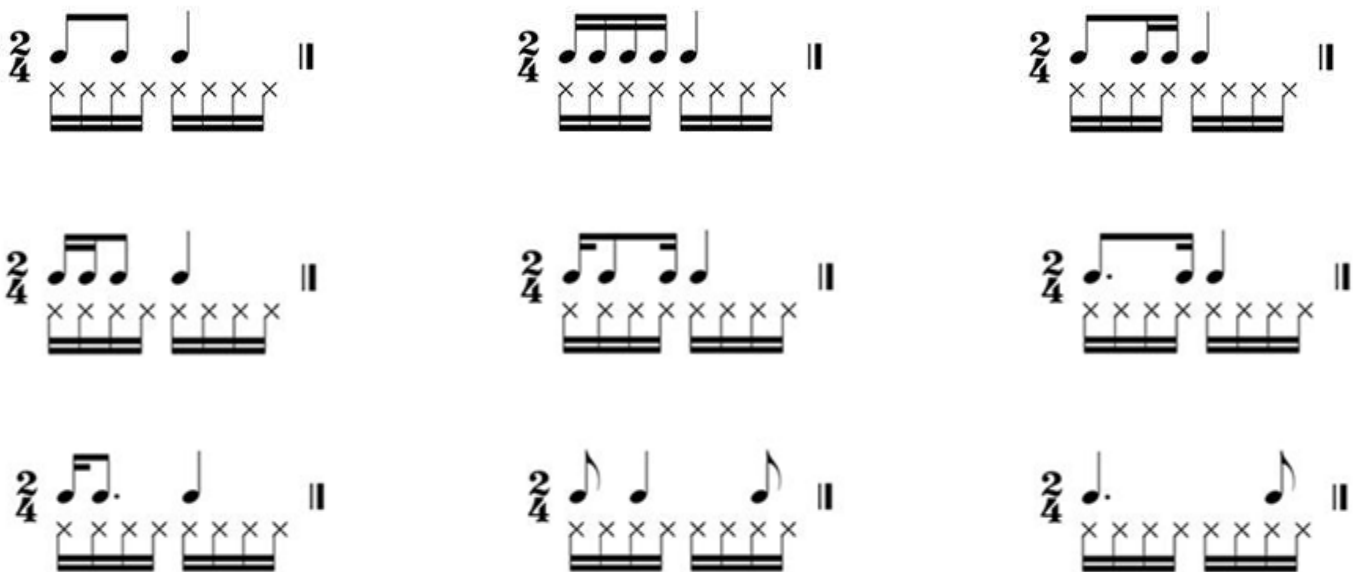
Son muchas las combinaciones de corcheas y semicorcheas que podemos realizar. Los ritmos que presentamos a continuación deben ser percutidos en un pulso o en un tiempo.



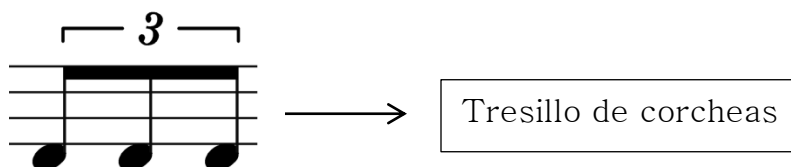
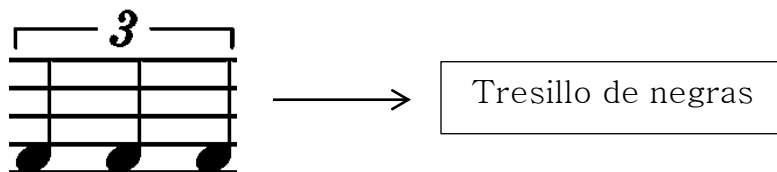
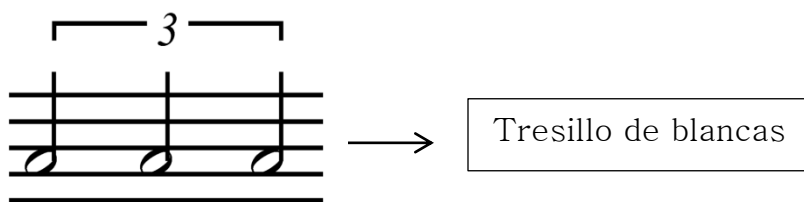
Si bien, son muchas las combinaciones de corcheas y semicorcheas que podemos realizar. Para facilitar el proceso de lectura, es necesario aprender a identificar estas fórmulas rítmicas. A continuación presentamos algunas de ellas.



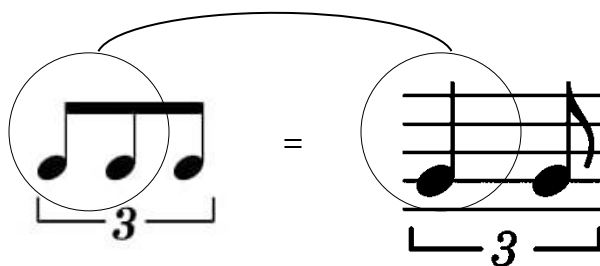
Nótese que los grupos de cuartina de semicorcheas debajo de las figuras y ritmos indican la subdivisión de 1 pulso.



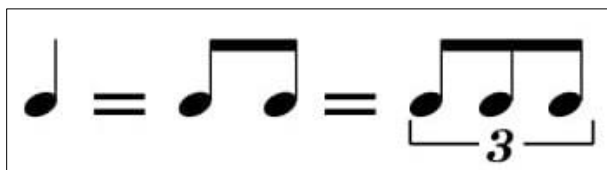
Hasta el momento, hemos visto cómo el entero se divide y subdivide en partes iguales dando origen a nuevas figuras. Sin embargo, podemos encontrar agrupaciones de ritmos compuestos como es el caso del “**tresillo**”. El **tresillo** se escribe usando el número 3 sobre el grupo de figuras. Aquí algunos ejemplos:



Nótese en el siguiente ejemplo que también se pueden realizar agrupaciones dentro de un tresillo:



¿Cómo se percute un tresillo y cuál es su equivalencia respecto al pulso?



El tresillo equivale al valor de 1 pulso. Es decir, en el valor de una negra ahora deben dividirse y percutirse en 3 corcheas.

En resumen, tenemos que:

“Muchas veces comprendo parte de la información que se me presenta pero hay algunos conceptos más complejos que quizás por su nivel de abstracción no logro representarlos en mi mente para el modo que se desearía recordarlos...”



Pues bien, lejos de eso, CUALQUIER CONCEPTO, no importa cuán abstracto sea, ni cuán complejo resulte, este PUEDE SER REPRESENTADO del modo que se desee para poder fijarlo en nuestra memoria.

El lenguaje y la lecto-escritura musical van más allá de la música misma en sí; ilustran un punto, una idea, un concepto, un modo de proceder del cual los músicos nos valemos para grabar y recordar por ejemplo los ritmos o signos que nos permitan reproducir en mi instrumento musical las melodías de una partitura.

La *Mnemotecnia* es una técnica de memorización y rememoración basada en asociar la información por medio de imágenes o signos fáciles de recordar.

En la música, diversos pedagogos han intentado por medio de esta técnica establecer reglas mnemotécnicas para conceptos abstractos como lo son los **ritmos** o las **notas musicales**.

Lectura en sílabas rítmicas (SR)

La lectura en *sílabas rítmicas* es una forma divertida de asociar una figura de duración o varias figuras (ritmos) con una *sílaba métrica*.

ta	
ti ti	
tiritiri	
ti-tiri	
ta-a	
ta_i	
ti-ti-ti	
ti	
sil	

El Método Kodály por ejemplo, propone la lectura rítmica por medio de las sílabas rítmicas, relacionando **a cada figura** y **su valor** con una **sílaba**.

A través de esta técnica, se obtiene cierta sensación fonética (auditiva) y, por consiguiente, una relativa agilidad o lentitud en el desarrollo de las diferentes fórmulas rítmicas y su contexto global como por ejemplo una partitura de orquesta y toda la variedad de ritmos que podemos encontrar.



También se emplean para la interiorización de otros ritmos o patrones rítmicos de una canción o melodía, dictados rítmicos y la lectura rítmica-musical.

La negra con puntillo y corchea (e invertida)



La sincopa



La cuartina de semicorchea



La galopa y galopa inversa



El tresillo de corcheas

