

TEORÍA MUSICAL: ARMONÍA FUNCIONAL BÁSICA

Mis amados en Cristo.

Primeramente que Dios les bendiga ricamente y siga prosperando en sus diversos ministerios. Quizás yo no sé mucho, pero lo poco que sé lo quiero compartir con mis hermanos salmistas que lo necesitaran.

Nadie nació sabiendo, todos empezamos ignorando. Mi deseo es que TODOS aprendamos. Quizás no tenga todas las respuestas, pero entre todos nos podemos ayudar y edificar y aprender y crecer (Efesios 4:16).

¿Por qué quiero hacer esto? Por 2 razones:

1) Se que hay una gran cantidad de músicos empíricos en nuestras iglesias que están deseando que alguien les enseñe. De hecho, la gran mayoría de los que visitan www.directordealabanza.com (y otros sitios similares) es porque están buscando alguien que les ayude en el área musical y/o espiritual.

2) Cuando empecé a tocar en la iglesia (hace ya varias décadas) conocí músicos que por diversas razones no compartían sus conocimientos técnicos con otros compañeros de ministerio. A través de los años me he dado cuenta de que si nosotros sabemos algo, tenemos que darlo a conocer, todo para la edificación del Cuerpo de Cristo. Si alguien a quien le enseñe llega a ser mejor que yo, pues ¡¡¡GLORIA A DIOS !!!! De hecho me gozo en que existan innumerables músicos cristianos mejores que yo... ¡PARA LA GLORIA DE DIOS!

Por eso quiero iniciar estas lecciones de Teoría Musical, enfocándolo en la armonía funcional básica.

Mi deseo es empezar desde conceptos sencillos, avanzando gradualmente hacia temas más complejos,. Deseo que estas herramientas sean parte de nuestra capacitación para ser mejores músicos instrumentistas y arreglistas, todo para la gloria de Dios.

Si tienes alguna pregunta personal, escíbeme a: willieg01@yahoo.com

En el amor de Jesús, Willie G.

ADVERTENCIA 1

Estudié música en el Conservatorio de Guadalajara, México. La mayoría de los términos musicales que utilizo son los que me enseñaron allí. Sé que hay diferencia de términos en varios países de Latinoamérica. Si tú conoces las cosas por otro nombre del que yo las llamo, escribe una nota para aclarar. Quizás haya alguien más de tu país que vea este foro y se pueda beneficiar en la aclaración de términos.

ADVERTENCIA 2

En las lecciones que siguen, la nomenclatura para nombrar a los sonidos musicales naturales será el Sistema Angloamericano (o Sistema Alfabético). Es decir, en vez de llamar las notas Do, Re, Mi, etc., diremos C, D, E, etc. Creo que la mayoría de los músicos estamos familiarizados con esto. La razón de esto es porque la mayoría de la teoría que encontraras en la literatura de música popular en libros, revistas, videos, internet, etc. tendrán esta notación.

Si sólo conoces el Sistema Latino, aquí encontrarás una tabla de conversión:

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

ADVERTENCIA 3

Existen unos símbolos que alteran los sonidos musicales naturales mencionados, y son:

b = bemol ("flat" en inglés)

= sostenido ("sharp" en inglés)

Por ejemplo cuando diga "C#m9" estoy queriendo decir "Do Sostenido menor 9".

¡Comenzamos!

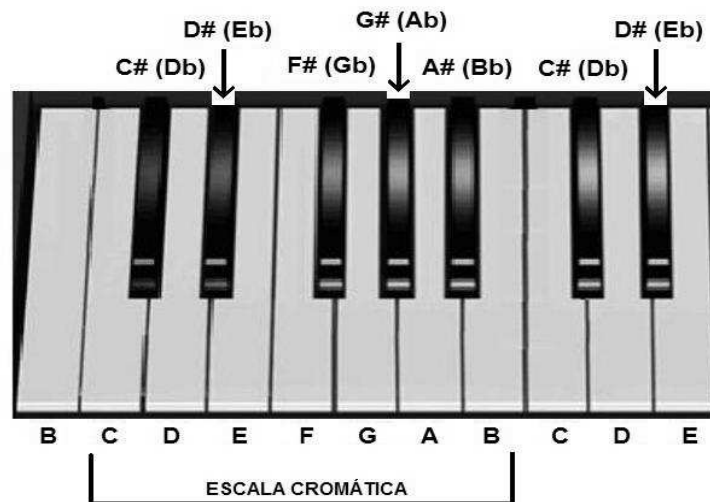
LECCION 1: NOTAS Y ESCALAS

1. LA ESCALA CROMÁTICA

Sin entrar mucho en leyes de Física Acústica, en la música occidental moderna desde hace 400 años existen 12 sonidos diferentes:

C	C#/Db	D	D#/Eb	E	F	F#/Gb	G	G#/Ab	A	A#/Bb	B
---	-------	---	-------	---	---	-------	---	-------	---	-------	---

y después se vuelve a repetir el mismo patrón: C, C#, D, etc. Usaremos un teclado para observar mejor estos sonidos musicales:

A esta sucesión de sonidos se le llama la ESCALA CROMÁTICA. Es simplemente la serie de 12 sonidos usados en la música. Entre cada una de estos existe la misma distancia: MEDIO TONO (o "half-step" en inglés).

Observa que el segundo sonido tiene 2 nombres, C# y Db. Es el mismo sonido pero se le conoce por 2 nombres. En algunos casos se le llama C#, en otros Db, dependiendo del contexto musical. Suenan igual en tu instrumento. De igual manera otros sonidos tienen 2 nombres.

2. LAS ESCALAS BÁSICAS

La Escala Cromática es sólo la serie de todos los sonidos musicales. Sin embargo, esta escala no tiene ningún valor melódico en la práctica usual. Las melodías se basan en otras escalas, que usan algunos sonidos de la escala cromática.

Pero ¿cuáles son estas escalas? Hay muchísimas. Las más comunes (usadas en la mayoría de la música cristiana contemporánea) son:

1. ESCALAS DIATONICAS MAYORES
2. ESCALAS DIATONICAS MENORES y sus variantes la ESCALA ARMÓNICA MENOR y la ESCALA MELÓDICA MENOR (usado en música clásica y jazz).

Las ESCALAS DIATÓNICAS es la alternancia de sonidos por TONOS y MEDIOS TONOS (más adelante lo explicaremos al detalle). La Escala Diatónica mas conocida es la DIATÓNICA MAYOR (lo más seguro que tú ya la conoces aunque no supieras que se llamaba así). En esta lección analizaremos esta escala. En lecciones futuras veremos otras escalas.

La Escala Diatónica Mayor tiene 7 sonidos, y usa algunos de los de la Escala Cromática.

¿Cuáles son? Para encontrar los sonidos de la Escala Diatónica Mayor, sigamos la siguiente fórmula:

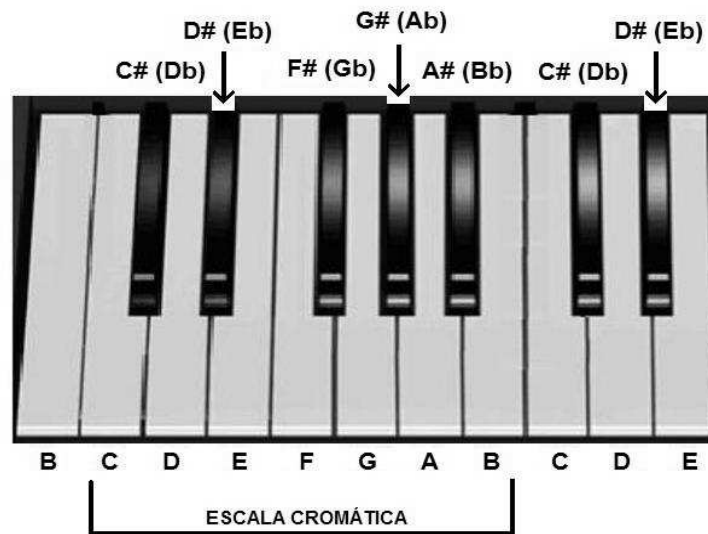
=====

n-2-n-2-n-1-n-2-n-2-n-1-n

=====

Las "n" representan los sonidos de la escala. Los números entre las "n" representa la distancia (en medios tonos) entre 2 sonidos consecutivos de una escala mayor. Por ejemplo, obtendremos la Escala Diatónica de Do Mayor (C). Primero veamos la Escala Cromática:

C	C#/Db	D	D#/Eb	E	F	F#/Gb	G	G#/Ab	A	A#/Bb	B
---	-------	---	-------	---	---	-------	---	-------	---	-------	---

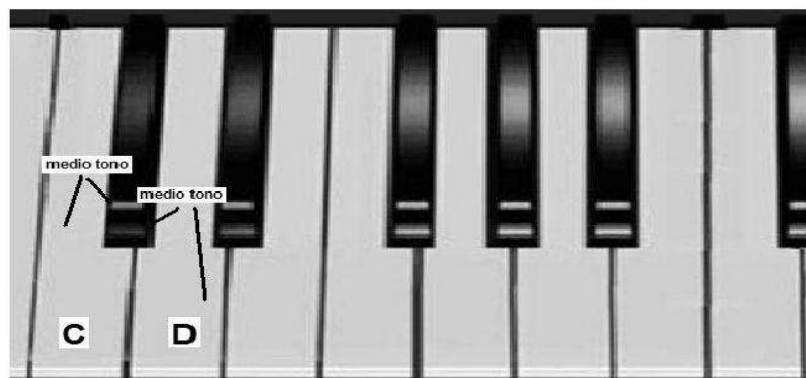
Como ejemplo hallaremos los sonidos de la Escala Diatónica Mayor de C: el primero de ellos es, entonces, C. Ahora observa la fórmula: entre las 2 primeras "n" hay un "2", o sea 2 medios tonos de distancia.

=====

n-2-n -2-n-1-n-2-n-2-n-1-n

=====

¿Qué sonido está 2 medios tonos más arriba de C? El sonido es "D" (Re); el segundo de la Escala Diatónica Mayor de C.

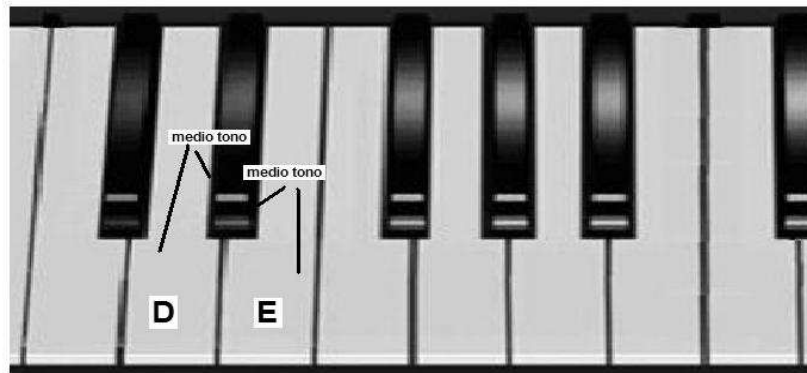
Ahora observa la formula nuevamente, ¿Qué distancia hay entre el 2do y 3er sonido?

=====

n-2- n-2-n- 1-n-2-n-2-n-2-n-1-n

=====

Nuevamente 2 medios tonos, o sea que llegamos a la nota "E" (Mi), que es el tercer sonido de la Escala Diatónica Mayor de C.

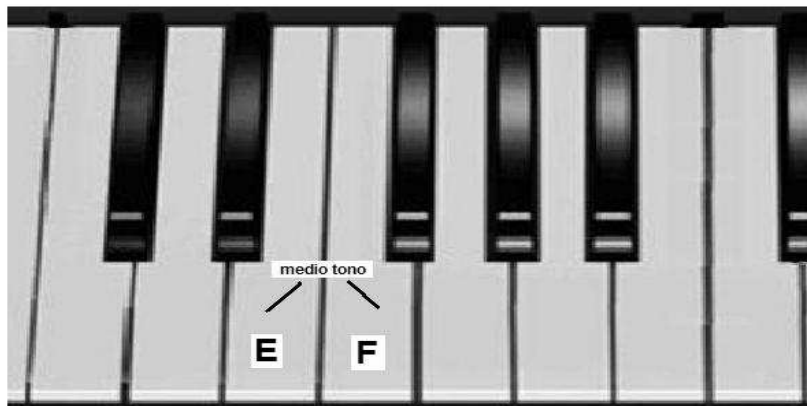
Observa la fórmula nuevamente:

=====

n-2-n-2- n-1-n -2-n-2-n-2-n-1-n

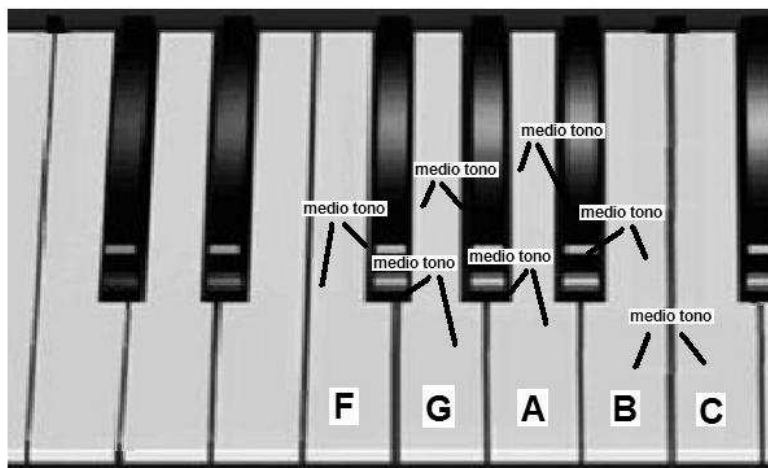
=====

Observa que hay un "1" entre el 3er y 4to sonidos. ¿Qué sonido está a 1 medio tono arriba de E? Pues... "F" (Fa): ésta es el 4to sonido de la escala.

Sigue buscando los siguientes sonidos. Cuando llegues al 7mo hay un "1" entre este mismo 7mo y el siguiente sonido. Recuerda que dije que la Escala Diatónica tiene 7 sonidos, pero ¿por qué en la fórmula hay 8?

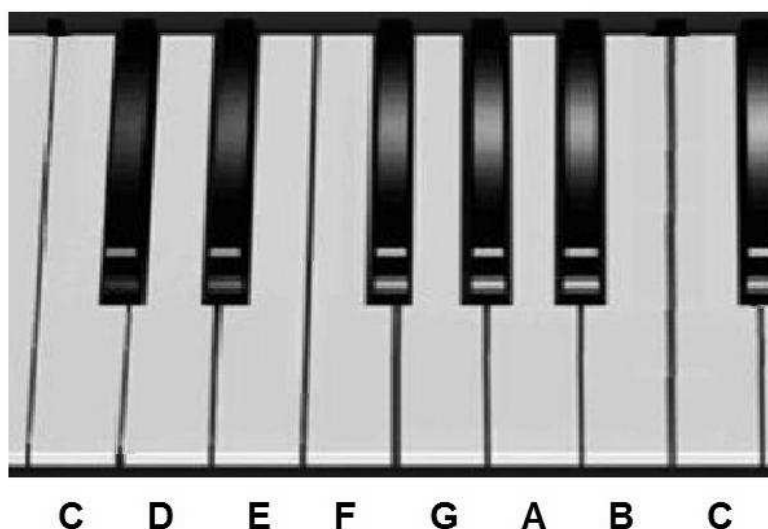
El último sonido, el 8vo, es en realidad la repetición del primero. O sea que entre el 7mo y el 8vo sonido (o sea la 1ra de la siguiente escala) hay 1 medio tono.

Recordemos: a la Escala Mayor se le denomina DIATÓNICA porque usa tonos y semitonos en su constitución.

Al final debes haber encontrado las siguientes notas:

C – D – E – F – G – A – B – C... etc

¿Te resulta familiar? Esta es quizás la primera escala que aprendiste. Ahora ya sabes que esta es la **ESCALA DIATÓNICA MAYOR DE C**.

Pero aun hay más. Para el ejemplo anterior empezamos en el sonido C, pero recuerda que hay 12 sonidos en la Escala Cromática.

Podemos construir una Escala Diatónica Mayor sobre cada una de las notas de la Escala Cromática (ahora quizás te estés dando cuenta de la importancia de conocer los sonidos de esta escala de memoria). De hecho existen 12 Escalas Diatónicas Mayores, una para cada sonido de la Escala Cromática.

¿Y cuántas Escalas Diatónicas Menores habrá? 12. ¿Y cuántas Escalas Armónicas y Melódicas y otras más? 12 de cada una. Creo que a Dios le gusta mucho el número 12, ¿verdad?

Como ejercicio me gustaría que trates de sacar los sonidos de cada una de las escalas diatónicas usando la formula:

=====

n - 2 - n - 2 - n - 1 - n - 2 - n - 2 - n - 2 - n - 1 - n

=====

Escala Mayor de C	C	D	E	F	G	A	B	C
Escala Mayor de Db	Db							Db
Escala Mayor de D	D							D
Escala Mayor de Eb	Eb							Eb
Escala Mayor de E	E							E
Escala Mayor de F	F							F
Escala Mayor de Gb	Gb							Gb
Escala Mayor de G	G							G
Escala Mayor de Ab	Ab							Ab
Escala Mayor de A	A							A
Escala Mayor de Bb	Bb							Bb
Escala Mayor de B	B							B

Si no puedes, en la siguiente lección te daré la respuesta.

3. OTRAS ESCALAS

Existen muchas otras escalas. La mayoría de estas casi no se tocan en la música cristiana contemporánea, sino en subgéneros del Jazz como el Swing, Bebop, Funk, etc., o en música tradicional de diferentes lugares del mundo.

Enlistar todas estas escalas esta fuera del enfoque de esta lección. Si te interesa conocerlas (por curiosidad, aunque quizás nunca las necesitarás), escíbeme un correo electrónico y te puedo mandar una lista.

4. CONSEJOS PRÁCTICOS

- a. Es necesario conocer los sonidos componentes de la Escala Cromática de memoria por ser la base de todas las demás escalas.
- b. Un teclado es una ayuda valiosa no sólo para observar la disposición de los sonidos musicales, si no para empezar a diferenciar su sonoridad.
- c. Empezar a tocar las escalas mayores es una buena práctica para reconocer sus características auditivas y para ubicarnos en el teclado

5. CUESTIONARIO

- a. ¿Cuáles son los sonidos de la Escala Cromática?
- b. ¿Cuál es la distancia entre C y C#?
- c. ¿Cuál es la distancia entre D y F#?
- d. ¿Cuál es la distancia entre F y Bb?
- e. ¿Cuales son las notas de cada una de las 12 Escalas Diatónicas Mayores?