La **teoría musical** es un campo de estudio sobre la técnica que hay detrás de los diferentes aspectos de una composición musical y de la música en general. A lo largo del curso y sobre todo cuanto más progreses te vas a dar cuenta de que la teoría musical es una herramienta más - o un catálogo de herramientas bajo nuestro punto de vista - que te servirán en múltiples ocasiones. Paradójicamente el desarrollo de la teoría musical ha sido posterior a la práctica, a la composición misma. Es decir, la teoría se basa en analizar el por qué de las cosas en la música: por qué este acorde se forma de esta manera, por qué esta melodía es memorable y aquella no o por qué la melodía parece encajar mejor sobre unos acordes que otros. Además iremos viendo como la composición está más relacionada con las matemáticas de lo que a priori puede parecer. Esto es lo que hace universales a estas herramientas.

Por supuesto grandes músicos han hecho grandes cosas sin saber teoría. **En la música el oído manda.** La música va de sensaciones, tenerlas y transmitirlas. Pero cierto es que conocer la teoría musical nos ayudará a poder comunicar ese mensaje de la manera que buscamos, a transmitir las sensaciones que queremos o por ejemplo a crear en grupo. Igual de cierto es que podemos crear sin saber un ápice de teoría como que, expertos en el manejo de la armonía y otras ramas de la teoría musical han conseguido grandes obras solo con un lápiz y papel, sin llegar a componer con la ayuda de ningún instrumento. Pensemos en casos como <u>Beethoven</u> y su conocida sordera o <u>John Williams</u>, uno de los compositores vivos más importantes de nuestra historia reciente y que ha declarado en múltiples ocasiones que su método de composición sigue siendo papel y partitura, ¡y ni siquiera llega a escuchar la obra una sola vez hasta que no está acabada y grabada!

Además, otros compositores - pensemos ahora en <u>Johann Sebastian Bach</u> - han pasado a la historia por ser auténticos vanguardistas e innovadores de la época. Para poder llegar a tal punto siempre es imprescindible conocer las reglas para posteriormente poder romperlas e innovar.

Dentro de la teoría musical, vamos a hacer especial hincapié en la educación auditiva - enseñar a tu oído como escuchar-. Hasta ahora probablemente has sido un oyente pasivo: escucharás más o menos cantidad de música en tu día a día pero probablemente aún no te hayas parado a analizar el 'por qué' de las cosas: de qué elementos están formados, cómo se comportan... Todo esto lo vamos a aprender a partir de ahora. De hecho ya te lo anticipo: no volverás a escuchar la música de la misma manera por que vas a desarrollar un oído crítico, capaz de mirar el paisaje - la pieza musical - y ver, analizar detalle a detalle. De esto se trata la educación auditiva y es fundamental para poder progresar más rápidamente a la hora de componer y sobre todo de plasmar tus ideas.

Ser capaz de cantar una melodía, recordar un tono de memoria o tocar algún instrumento... todo suma. La creatividad aparece en el momento menos esperado y es volátil, ese *momentum* creativo de inspiración has de aprovecharlo con la máxima eficacia posible, ¡no dejes que se escape!

Aunque no es objeto de este curso, **te recomendamos que conozcas mejor y te familiarices con los instrumentos que utilices habitualmente en tus producciones**: cómo se tocan, qué técnicas se utilizan, donde están los límites de ese instrumento o si es un instrumento que habitualmente se encarga de la armonía, de la melodía o de ambas. Cuanto más conozcas tus instrumentos, más fácil sera llegar a resultados de los que estés plenamente satisfecho.

Comencemos pasito a pasito.