

LENGUAJE MUSICAL BÁSICO

UNIDAD 1. LENGUAJE MUSICAL BÁSICO

OBJETIVOS

- Conocer los elementos básicos del lenguaje musical.
- Conocer lugares de Internet, dónde reforzar o ampliar los conceptos aprendidos.

¿Cambia la Música o cambia el Lenguaje?

Izquierda: Muchachas al piano (A. Renoir). Museo de Orsay, París.

Centro: Apariciones de Lenin ante el piano (S. Dalí). Centro George Pompidou, París.

Derecha: Sonido antiguo (P. Klee). Kunstsammlung, Basilea.

1. SONIDO, MÚSICA Y LENGUAJE MUSICAL

SONIDO, MÚSICA y LENGUAJE MUSICAL

El **sonido** y la **música** comparten mucho, pero no son la misma "cosa". Cada uno de ellos posee unas cualidades o elementos que los definen y en muchas ocasiones corren parejos, pero hay que tener en cuenta que el sonido es un evento físico, mientras que la música es un arte que se sirve de ese evento como material para desarrollarse.

- **Cualidades del sonido:** altura, intensidad, duración y timbre.
- **Cualidades de la música:** ritmo, melodía, armonía, textura, forma, movimiento y matices de expresión.

El **sonido** es una onda que se propaga a través del aire u otro medio elástico, producida por la vibración de un cuerpo y como tal posee unas cualidades físicas que veremos a continuación.

ALTURA o TONO	Es la cualidad del sonido por la que reconocemos si éste es agudo o grave . La altura viene determinada por la frecuencia de la vibración sonora y se mide en Hercios (Hz). Las notas graves tienen frecuencias más bajas que las notas agudas. La gama de frecuencias audibles por el oído humano se llama espectro audible y está entre 20 Hz y 20000 Hz. Musicalmente esta cualidad está asociada a la melodía y la armonía.
INTENSIDAD o VOLUMEN	Esta cualidad determina si los sonidos son fuertes o suaves . Tiene que ver con la amplitud de la vibración sonora, la unidad de medida es el Decibelio (dB). La intensidad de una pisada está en torno a los 10 dB, mientras que el claxon de un coche está en 110 dB. El umbral del dolor se encuentra alrededor de 120 dB. Musicalmente esta asociada a los matices de expresión.
DURACIÓN	Corresponde con el tiempo (segundos) que dura la vibración sonora. Musicalmente la duración está asociada al ritmo.
TIMBRE	Es la cualidad mediante la que reconocemos los instrumentos o las voces aunque estén produciendo un sonido con la misma altura, intensidad y duración. El sonido de cualquier instrumento o voz no es "puro", está formado por varios sonidos que suenan simultáneamente, estos sonidos reciben el nombre de armónicos . Musicalmente, el timbre, está asociado con la armonía y la textura.

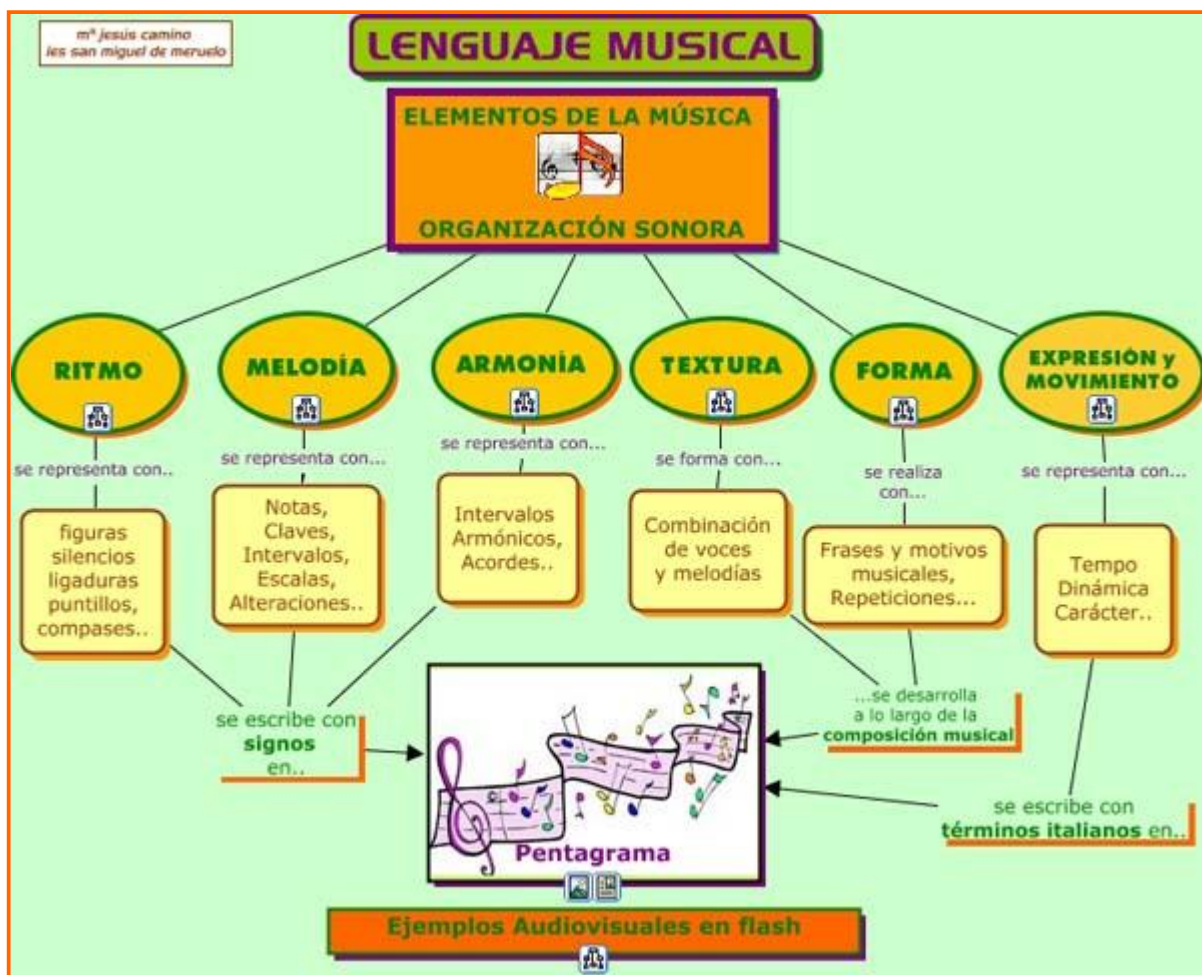
El **lenguaje musical** es un término amplio que engloba el estudio de las cualidades o elementos que forman la música.

En muchas ocasiones **lenguaje musical** y **solfeo** son utilizados como sinónimos, pero el solfeo no es más que una parte del lenguaje musical que se dedica a la lectura, entonación y la escritura de la música.

Aunque la música pueda ser escuchada en grupo, no deja de ser una experiencia individual, y los sentimientos que moviliza pueden ser distintos para cada persona. Pero la música también es un lenguaje con sus normas, y como tal, se puede estudiar de forma sistematizada.

En esta unidad haremos un estudio sistemático, pero breve, de los principales conceptos del lenguaje musical. Después de la explicación de un concepto, incluiremos un enlace a Internet donde se podrá reforzar, ampliar o profundizar sobre dicho concepto. Al final de la unidad también encontraremos más enlaces y bibliografía, de esta forma, los alumnos que tengan conocimientos musicales, podrán pasar rápidamente a otro capítulo o unidad y los que no, tendrán la posibilidad de profundizar en ellos, según sus intereses.

Aquí tenemos un mapa conceptual*, muy clarificador, sobre el lenguaje musical. Haciendo clic sobre la imagen se puede navegar por el mapa.

*Autora: Mª Jesús Camino, en el Blog del Aula de Música del IES San Miguel de Meruelo (Cantabria). Consultado en Julio de 2010.

2. RITMO

"En el sentido más amplio el ritmo divide el todo en partes", Murray Schafer.

Aun siendo cierta esta afirmación, el **ritmo** es a la vez aglutinador, es el fluido donde navegan los demás elementos de la música.

La música actual de occidente está conectada a un ritmo regular, basado en la pulsación y la alternancia de pulsos fuerte y débiles. No siempre ha sido así, ni en todas partes ocurre, el ritmo también ha sido y es una cuestión psicológica antes que física.

El ritmo y la percepción de él, son distintos según las épocas y los lugares.

2.1. RITMO, PULSO Y COMPÁS

2.1. RITMO, PULSO y COMPÁS

El **ritmo musical** es la distribución de los sonidos en el tiempo. Toda obra musical tiene una distribución regular de sonidos fuertes y débiles, que llamamos **pulso** o **pulsación**. En lenguaje coloquial, el pulso es el latido interno de la música. Cuando escuchamos una canción y acompañamos de forma espontánea dando palmas con un ritmo regular, lo que estamos tocando es la pulsación. Este pulso o sucesión temporal de sonidos (fuertes y débiles), aunque no suene, se ordena en nuestra mente y nos hace percibir el ritmo.

Pulso y compás

El **compás** es la ordenación de los pulsos fuertes y débiles. Los compases más usados están formados por dos, tres o cuatro pulsos (también llamados tiempos o partes). El compás es muy usado en la música occidental y sobre todo a partir de los siglos XIII y XIV, cuando comenzó el desarrollo de la polifonía y la música instrumental.

$\frac{2}{4}$	Dos por cuatro: formado por dos pulsos o tiempos, el primero fuerte y el segundo débil.
$\frac{3}{4}$	Tres por cuatro: formado por tres pulsos (fuerte, débil, débil).
$\frac{4}{4}$ c	Cuatro por cuatro: formado por cuatro pulsos (fuerte, débil, débil, débil).

Presentación de los compases

Los compases vistos hasta ahora se denominan **compases simples**, pero existen más tipos de compases simples y otra categoría de compases llamados **compuestos**.

Compases simples y compuestos

Existe música que usan otro tipo de compás son los llamados de **amalgama**. En ellos se alternan dos compases, es el caso de la *seguiriya flamenca* donde se unen un seis por ocho y un tres por cuatro.

En la música de percusión en algunas partes de África, América del Sur y Oceanía, se da el caso que suenan simultáneamente varios tipos de compases.

También existe música sin un compás definido. Encontramos algún ejemplo en el flamenco, la propia *seguiriya* en muchas ocasiones es interpretada siguiendo los impulsos emocionales del cantaor y el guitarrista. En la música contemporánea, donde los compositores dejan fluir su creatividad sin atarse a un compás determinado, da como resultado cambios constantes de compás o ausencia del mismo; y en la música antigua es el caso del Canto Gregoriano.

Ejercicio: Reconocer el compás de una obra musical es importante. Escucha los siguientes ejemplos y comprobarás que en algunos es evidente y en otros no tanto.

- Dos por cuatro: Tritsch-Tratsch-Polka (op. 214) de Johann Strauss (hijo).
- Tres por cuatro: Vals del Ballet Coppélia de Léo Delibes.
- Cuatro por cuatro: Roll over Beethoven de Chuck Berry.
- Cinco por ocho: La del pañuelo rojo (Zortziko) de I. Tabuyo.
- Seis por ocho: El aprendiz de brujo de Paul Dukas.
- Cinco por cuatro: Take Five de Paul Desmond and The Dave Brubeck Quartet.
- Amalgama (6x8 y 3x4): Seguiriya de Agustín Castellón Campos (Sabicas)

- Cambios de compás: Consagración de la primavera de I. Stravinsky.

--

- Sin compás: Introitus Spiritus Domini. Monjes de Silos.

--

2.2. FIGURAS Y SILENCIOS

La **duración** de un sonido determinado o de un silencio se representa mediante símbolos, llamados **figuras** y **silencios** respectivamente. El símbolo de una figura musical esta formado por tres partes: **cabeza**, **plica** y **corchete**.

En la siguiente tabla podemos ver comparadas figuras y silencios.

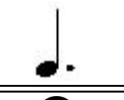

NOMBRE	FIGURA	SILENCIO	DURACIÓN
Redonda			4 pulsos
Blanca			2 pulsos
Negra			1 pulso
Corchea			1/2 pulso
Semicorchea			1/4 pulso

Figuras

Silencios

2.3. SIGNOS DE PROLONGACIÓN

Los **signos de prolongación** sirven para aumentar la duración de los sonidos, existen tres signos de prolongación: la ligadura, el puntillo y el calderón.

LIGADURA	Es un línea curva que une dos notas con el mismo nombre y sonido. El efecto que produce es la suma de la duración de ambas notas	
PUNTILLO	Es un punto que se sitúa a la derecha de la cabeza de la figura. Aumenta el valor de la figura en la mitad de su valor.	
CALDERÓN	Este símbolo marca un reposo en la interpretación, el interprete o el director debe mantener o indicar la duración según su criterio.	

Puntillo y ligadura

3. MELODÍA

"Las melodías que pueden escucharse son dulces, pero aquellas que no pueden escucharse lo son más". John Keats, poeta británico.

La melodía se vincula con la parte afectiva y emocional de la música. Esta puede producir en el oyente los sentimientos muy variados: alegría, dolor, entusiasmo, tristeza ...

Instrumentos de viento: canalizan la afectividad. Instrumentos de cuerda: evocan sentimientos y vivencias.

3.1. NOTAS, PENTAGRAMA y CLAVES

La **melodía** es una sucesión de sonidos con una ordenación determinada. Según la época o el estilo musical la concepción de melodía es distinta.

Los **nombres de las notas** son: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI. Durante los siglos X y XI, Ottón de Cluny y Guido D'Arezzo generalizaron el uso del nombre de las notas y su escritura en "gramas" o líneas. En la actualidad está muy extendida la notación **alfabética** para referirnos al nombre de las notas, sobre todo en el cifrado de acordes y en la práctica instrumental.

CASTELLANO E ITALIANO	DO	RE	MI	FA	SOL	LA	SI
FRANCÉS	UT	RE	MI	FA	SOL	LA	SI
INGLÉS	C	D	E	F	G	A	B
ALEMÁN	C	D	E	F	G	A	H

El **pentagrama** son cinco líneas y cuatro espacios horizontales donde se escribe la música. Los sonidos agudos ocupan la parte de arriba y los sonidos graves la parte de abajo. Cuando los sonidos son demasiado agudos o graves, y exceden los límites de las cinco líneas se utilizan líneas adicionales. Otro recurso es el uso de claves.

La **clave** es un símbolo que se coloca en el comienzo de la partitura e indica dónde se sitúa la nota de referencia a partir de la cual se obtienen las demás. Las claves más usadas son las siguientes:

NOMBRE	DISPOSICIÓN DE LAS NOTAS
Clave de Sol	
Clave de Fa	
Clave de Do	

Pentagrama, las claves y las líneas adicionales

Ejercicio: escuchar ejemplos de diferentes melodías.

- Melodía Medieval. Tournion de Pierre Attaignant (La Magdalena ed.1529)

.....

- Melodía Japonesa. Melodía Tradicional Japonesa.

.....

- [Melodía Barroca. Sonata de Geminiani](#)

© 2000-2001 Geminiani

- [Melodía Atonal. Kaum dass ich dich wieder habe de Luigi Dallapiccola.](#)

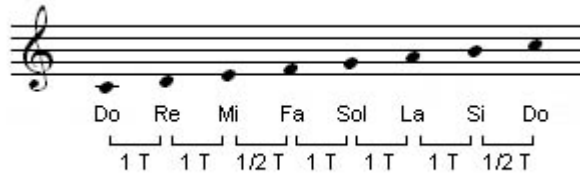
© 2000-2001 Dallapiccola

- [Melodía Tonal. La vita è bella de Nicola Piovani.](#)

© 2000-2001 Piovani

3.2. INTERVALLOS, ALTERACIONES y ESCALAS

Un **intervalo** es la distancia que separa dos notas, el nombre del intervalo viene dado por el número de notas que contiene: por ejemplo el intervalo **DO-MI (DO-re-MI)** es un intervalo de tercera. La distancia que separa dos notas consecutivas puede ser de 1 tono (1T) en el caso de : DO-RE, RE-MI, FA-SOL, SOL-LA, LA-SI, o de medio tono (1/2T) en el caso de MI-FA y SI-DO.

Veamos los intervallos que se forman desde DO, y de cuántos tonos y semitonos constan cada uno.

NOTAS	INTERVALLO	TONOS
DO-DO	Unísono o Primera	0T
DO-RE	Segunda	1T
DO-MI	Tercera	2T
DO-FA	Cuarta	2T y 1/2T
DO-SOL	Quinta	3T y 1/2T
DO-LA	Sexta	4T y 1/2T
DO-SI	Séptima	5T y 1/2T
DO-DO	Octava	5T y dos 1/2T

Intervallos

Las **alteraciones** son símbolos que se usan para modificar la altura de las notas.

ALTERACIÓN	NOMBRE	EFFECTO
#	Sostenido	Sube medio tono la altura de la nota
b	Bemol	Baja medio tono la altura de la nota
♮	Becudro	Anula las alteraciones y devuelve la nota a su estado natural

Las alteraciones

Una **escala** es una sucesión ordenada de notas en forma ascendente (de grave a agudo) o descendente (de agudo a grave). Los tipos de escalas más usuales son:

DIATÓNICA (7 sonidos)	Formadas por patrones definidos de tonos y semitonos.
CROMÁTICA (12 sonidos)	Formadas exclusivamente por medios tonos.

DE TONOS (6 sonidos)	<p>Formada exclusivamente por tonos.</p>
PENTATÓNICA (5 sonidos)	<p>Escala formada por tonos e intervalos de terceira.</p>

Escalas

4. ARMONÍA

"La armonía no es aún la música; significa la base substancial sobre la cual debe el alma moverse libremente". Hegel

El elemento armónico está relacionado con el intelecto, por ello en las composiciones es el más técnico y el que requiere más elaboración.

Ensayo de una orquesta

4.1. INTERVALLOS ARMÓNICOS

La **armonía** se refiere a la interpretación simultánea de varios sonidos. Cuando hablamos del ritmo nos fijamos en la relación entre los sonidos, teniendo en cuenta su duración. En la melodía estudiamos las sucesiones de sonidos, ascendentes y descendentes, los intervallos melódicos y el movimiento de la música en el plano horizontal. La armonía estudia el plano vertical de la música, por la simultaneidad de los sonidos, pero también el horizontal porque los sonidos (simultáneos) son seguidos de otros que también son interpretados simultáneamente.

— Melodía | Armonía

The image shows a musical score with four staves. The top staff is labeled 'Melodía' in red. The other three staves are labeled 'Armonía' in green. The lyrics are: 'Ab - sa - lon fi - li - mi, lon, fi - li - mi Ab - sa --- sa - lon,'. The score illustrates the relationship between the melody and the harmony, with vertical lines connecting the notes of the melody to the corresponding notes in the harmony.

Los **intervallos**, vistos en el anterior capítulo, serán estudiados ahora desde el punto de vista armónico; es decir, cuando las dos notas del intervalo suenan simultáneamente. La sonoridad producida por dos notas tocadas a la vez, es distinta dependiendo del intervalo que formen. Así se han clasificado de la siguiente forma:

Intervallos Armónicos Consonantes

The image shows a musical score with seven staves, each containing a pair of notes representing a consonant harmonic interval. The intervals are labeled below the staves: 8ªJ, 5ªJ, 4ªJ, 6ªm, 3ªm, 6ªM, and 3ªM.

Intervallos Armónicos Disonantes

The image shows a musical score with six staves, each containing a pair of notes representing a dissonant harmonic interval. The intervals are labeled below the staves: 7ªM, 7ªm, 2ªM, 2ªm, 5ªDism, and 8ªAum.

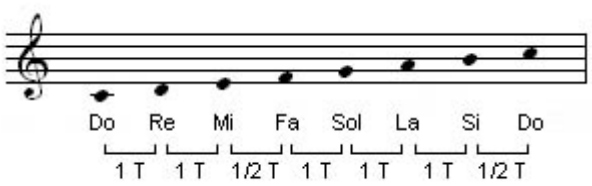
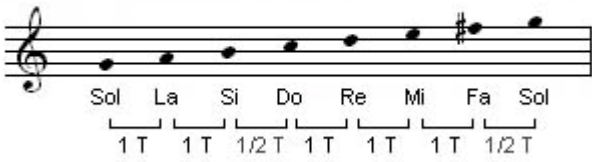
Esta clasificación obedece a criterios estéticos subjetivos, que no tienen por qué ser compartidos, lo que para unos es desagradable al oído para otros no.

Ejercicio: Construye intervallos y escucha las consonancias y disonancias.

- [Audición interactiva.](#)

4.2. TONALIDAD

Para explicar la **tonalidad** recurriremos a la comparación con nuestro sistema solar. Los planetas giran alrededor del Sol debido a la fuerza de atracción gravitatoria, y que es proporcional a la masa de cada uno y la distancia al Sol. En el sistema tonal musical nos encontramos con una nota llamada **tónica o fundamental** que ejerce de "sol", y alrededor de la cual están el resto de notas de la tonalidad, respetando siempre unos intervalos o distancias entre ellas y la tónica. Pongamos como ejemplo las tonalidades DO mayor y SOL Mayor.

TÓNICA	DISTRIBUCIÓN de las NOTAS	DISTRIBUCIÓN DE INTERVALOS
DO		T-T-1/2T-T-T-T-1/2T
SOL		T-T-1/2T-T-T-T-1/2T

Podemos observar cómo las distancias o intervalos entre la tónica (centro tonal) y el resto de notas no varía de una tonalidad a otra. El patrón de la distribución de tonos y semitonos se mantiene invariable en cualquier tonalidad mayor, pero en este caso ha sido necesario subir medio tono el FA (FA#). Cada tonalidad necesitará de sostenidos (#) o bemoles (b) para que se mantengan los intervalos entre unas notas y otras. En las tonalidades menores la distribución de tonos y semitonos es distinta pero el funcionamiento a la hora de construir las escalas es el mismo.

Escalas mayores

Escalas menores

Ejercicio: Practica la construcción de escalas mayores y menores usando el patrón de tonos y semitonos.

- [Constructor de escalas interactivo.](#)

4.3. ACORDES, INVERSIONES Y CADENCIAS

Un **acorde** son tres o más notas tocadas simultáneamente. Los acordes se construyen sobre una nota, llamada tónica del acorde, añadiendo terceras, quintas, séptimas, etc.

Acorde en la partitura y en varios instrumentos.

Los acordes básicos se llaman **tríadas** (tres notas) y están formados por la tónica, la tercera, y la quinta. Desde cada nota de una escala se puede formar un acorde. Con ellos podremos acompañar cualquier melodía que se encuentre en la tonalidad de la escala que utilizamos. En la imagen Do mayor, pero la construcción de los acordes es igual para las escalas y tonalidades menores

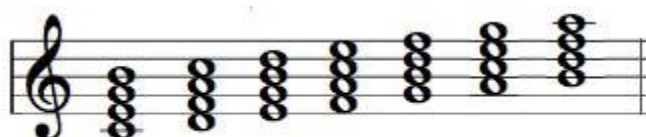
Acordes tríadas

Los acordes se nombran teniendo en cuenta los intervalos que forman respecto de la fundamental o tónica. De forma genérica se indican con números romanos.

ACORDE							
NOMBRE	Do Mayor	Re menor	Mi menor	Fa mayor	Sol mayor	La menor	Si menor con la 5ª disminuida
CIFRADO	C	Dm	Em	F	G	Am	Bdim
GENÉRICO	I	II	III	IV	V	VI	VII

Acordes mayores, menores y disminuidos

Existen acordes de cuatro notas o de **séptima diatónicos**, se construyen a partir de los tríadas añadiendo una séptima respecto de la tónica del acorde.

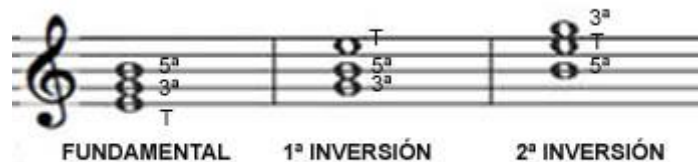

Acordes de cuatro notas

Ejercicio: Practica la construcción de acordes y escucha su sonoridad.

- Acordes tríada.
- Acordes de cuatro notas.

Las **inversiones** afectan a la distribución vertical de las notas del acorde. Los acordes, tal y como se han presentado hasta ahora (tónica-3ª-5ª) se encuentran en **estado fundamental**; es decir, la nota más grave (bajo) coincide con la tónica. Si cambiamos la disposición de las notas, dejando la tercera en el bajo (3ª-5ª-tónica) obtendremos un **acorde invertido** en este caso recibe el nombre de **primera inversión**. La **segunda inversión** se obtiene situando la 5ª en el bajo.

Inversiones

Las **cadencias** son secuencias de acordes que indican la manera de terminar una frase musical. Son como los signos de puntuación de la literatura. De la misma forma que existen diferentes signos de puntuación (punto y final, puntos suspensivos ...), en música existen diferentes tipos de cadencias agrupadas en dos categorías:

CONCLUSIVAS	<p>V - I Perfecta V-I</p>	<p>IV - I Plagal IV-I</p>	
SUSPENSIVAS	<p>II - V Semicadencia II-V</p>	<p>V - I Imperfecta V-I(invertido)</p>	<p>V - VI Rota V-VI o V-IV</p>

Cadencias

La **textura** es la forma de organizar todos los elementos de la composición musical (melodías, armonías, ritmos, timbres instrumentales ...) dependiendo del número de voces que intervengan y de la relevancia de la melodía y/o la armonía, podemos clasificar las texturas de la siguiente forma:

TEXTURAS

MONÓDICA Una melodía sin acompañamiento *El canto gregoriano*

POLIFÓNICA Varias melodías

Homofónica: predomina la verticalidad. La MELODÍA ACOMPAÑADA es un caso especial de textura homofónica. *Desde el barroco la más usada.*

Contrapuntística: Predomina la horizontalidad

Polifonía renacentista, fugas, canones ...

MONODÍA

1 melodía - 1 intérprete ó 1 melodía - varios intérpretes

The image shows four staves of music. The first staff contains a melody line with a red line connecting the notes. The other three staves are empty, representing different interpreters or voices.

HOMOFONÍA

The image shows four staves of music. Each staff contains a melody line, and all four lines move in parallel motion, illustrating homophony. The lines are color-coded: red, green, yellow, and orange.

MELODÍA ACOMPAÑADA

Melodía

Acompañamiento de acordes

The image shows two staves of music. The top staff contains a melody line with a red line connecting the notes. The bottom staff contains a chordal accompaniment with a green line connecting the notes.

CONTRAPUNTO

The image shows three staves of music. Each staff contains a melody line, and the lines move independently, illustrating counterpoint. The lines are color-coded: red, green, and yellow.