Gracias a todos los que seguís las clases en directo y participáis en el chat o dejáis comentarios! Si no has visto las clases en directo, o si quieres repetir alguna lección, las tienes todas en mi sitio web:

https://100Lecciones.Org/

Muchas gracias también a toda la gente que os estáis uniendo a los Miembros del Canal en Youtube, y a toda la gente que hacéis aportaciones, tanto en directo como por Patreon y Paypal.
Un agradecimiento especial para todos los que se lanzaron a apoyar el desarrollo de este libro en sus primeros momentos, fue gracias a ellos que pude empezar a escribir esta guía sobre Armonía y Teoría de la Música.

https://www.patreon.com/100lecciones

Es por la generosidad de todas esas aportaciones que considero que mi trabajo está pagado, y puedo subir los capítulos de este libro a mi sitio web para que todos tengáis acceso a ellos de forma gratuita en lugar de venderlos. De verdad, muchas gracias.

***Este libro está aún en proceso de desarrollo, espero ir escribiendo los últimos capítulos a medida que vayamos avanzando en nuestras clases de Armonía en Directo.**

Espero que estos capítulos te sirvan para aprender y para aclarar todas las dudas que surgen cuando uno aprende Armonía y Teoría de la Música.

Un saludo.

Sergio C. Bravo.

Índice

0. Conceptos básicos: nota, escala, acorde. ...pág. 5
1. Distancia entre las notas: Tonos y semitonos. ...pág. 8
2. Alteraciones: Sostenidos y bemoles.
3. Escalas Naturales Mayores.
4. La Escala Cromática.
5. Escalas Naturales Menores.
6. Escalas Relativas.
7. Intervalos
8. Acordes: Cómo se forman.
9. Acordes Mayores y Menores
10. Tonalidad: concepto.
11. Tonalidad aplicada a Escalas.
12. Tonalidad aplicada a Acordes.
13. Círculo de Quintas.
14. Transportar entre Tonalidades.

Prólogo.

Este libro es una guía de armonía desde cero, de teoría musical explicada para ser entendida por todo el mundo, ya seas el más profesional de los músicos o el más novato de los estudiantes.

Comprendiendo los conceptos básicos de Armonía serás capaz de combinar notas, moverte por escalas, formar acordes y crear composiciones musicales, teniendo la seguridad de que van a sonar bien incluso antes de haberlo tocado con el instrumento.

Se dice que la música es como las matemáticas, pero nunca sabemos muy bien a qué se refiere esta expresión… se refiere, en general, a todo lo que vas a aprender leyendo esta guía para principiantes. Cuando asimiles los conceptos del libro, lo entenderás.

Por supuesto habrá muchos temas que no abordemos, la teoría musical es muy extensa, pero con todo lo que aprendas aquí formarás una buena base para seguir aprendiendo. Habrá explicaciones que quizá resulten muy evidentes, pero piensa que es un libro explicado desde cero, para que lo pueda entender cualquier persona, aunque sus conocimientos de música sean nulos. Te pido paciencia cuando las explicaciones sean muy evidentes y sencillas para ti, piensa que te puede servir de repaso para asentar tus conocimientos y sigue avanzando, verás como enseguida llega la explicación a tu nivel.

Si cuando termines este libro sigues teniendo curiosidad y quieres aprender más conceptos sobre armonía y teoría de la música, estarás mucho más capacitado para leer y entender libros de nivel más avanzado.

Un último apunte: intenta leer y comprender bien cada capítulo antes de avanzar al siguiente, pues las explicaciones son graduales y se apoyan en conceptos aprendidos en capítulos anteriores. Lee cada capítulo más de una vez si te hiciera falta para llegar a comprenderlo completamente, toma apuntes, escribe los ejercicios que yo vaya escribiendo en lugar de limitarte a leerlos, escribe otras posibles combinaciones… en definitiva, intenta asimilar todo lo que leas, e intenta aprender a utilizarlo y ponerlo en práctica repitiendo lo que yo escriba.

Yo he leído manuales de armonía durante años, muchas veces sin entender lo que decían. Seguía leyendo, terminaba un capítulo y lo volvía a leer, terminaba un libro y lo volvía a empezar… tomaba notas, hacia esquemas, escribía ejercicios… con el paso del tiempo he ido asimilando muchos conceptos; otros siguen aún en el aire esperando más piezas del puzzle para ser completados; y otros puede que aún escapen a mi entendimiento, pero cada vez van tomando una forma más definida. Sigo leyendo y re-leyendo manuales sobre armonía, y los tengo siempre a mano para consultar dudas, como una guía o como libros de apoyo.

Lo que quiero decir es que la armonía no se aprende de la noche a la mañana simplemente leyendo un libro, sino que hay que utilizarla, hay que aplicarla, hay que darle vueltas, hay que plantearse dudas e intentar resolverlas, preguntar, hablar con gente que entienda sobre el tema… y en definitiva, con el paso del tiempo vamos asimilando y entendiendo lo que en un principio nos parecía incomprensible.

Y lo que quiero decir también es que este no es un libro para leer una sola vez, sino que es una guía que deberíamos tener a mano para consultar dudas.

¡Espero que esto te ayude a progresar en tu carrera musical!

Sergio C. Bravo.

Capitulo 0: Conceptos Básicos.

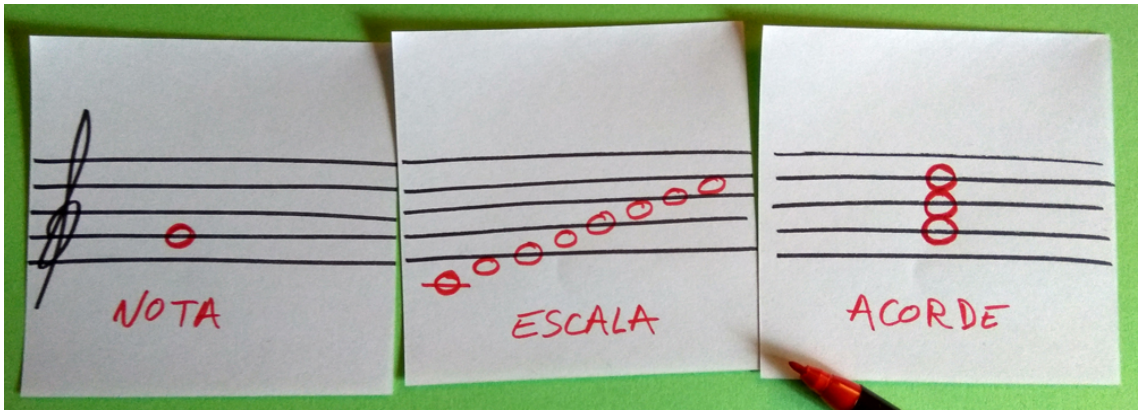
Lo primero de todo es diferenciar entre varios conceptos, varias palabras que pueden dar lugar a error. No es difícil lo que vas a aprender en este capítulo, pero es fundamental que lo estudies bien y lo entiendas, para que no te confundas más adelante y puedas comprender bien lo que leas.
En serio, ¡¡es muy importante!!

Es importante diferenciar entre "NOTA", "ESCALA" y "ACORDE". La nota "Do", por ejemplo, no es lo mismo que la "escala de Do"; son dos cosas totalmente diferentes. Y otra cosa totalmente diferente es el "acorde de Do".
Esta es la primera de las diferencias, los primeros tres conceptos que debemos entender.

Nota:
Una nota es un solo sonido, un solo punto en el pentagrama. Por ejemplo tenemos la nota Do, la nota Sol, la nota Fa, etc.

Escala:
Una escala son varias notas sonando una detrás de otra, en orden, y con una estructura concreta, como vamos a estudiar en los primeros capítulos de este libro.
Tenemos por ejemplo, la escala de Do, que está formada por las notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do.
También tenemos la escala de Re, que está formada por Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do sostenido y Re.
O la escala de Fa, que está formada por Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi y Fa.
Etcétera. Como he dicho, aprenderemos más sobre escalas a medida que avance el libro.

Acorde:
Un acorde son varias notas sonando a la vez, es una combinación de tres o más notas que suenan juntas. La diferencia con la escala es que en la escala las notas suenan primero una, luego otra, luego otra… sin embargo en un acorde, suenan varias notas a la vez, al unísono. Para tocar una escala en un instrumento, necesitamos realizar varias pulsaciones en varias teclas o varias cuerdas, separadas en el tiempo. Pero para tocar acordes necesitamos tocar varias teclas o varias cuerdas a la vez, al mismo tiempo.
Los acordes, al igual que las escalas, están formados por varias notas juntas (aunque no exactamente por las mismas notas que forman la escala).
Así por ejemplo, tenemos el acorde de Do, formado por las notas Do, Mi y Sol.
El acorde de Sol, formado por las notas Sol, Si y Re.
El acorde de La, formado por La, Do y Mi.
Y muchos más. Aprenderemos más sobre acordes más adelante, de momento quédate solo con el concepto.



Este es el primero de los conceptos que quiero que controles, y el más importante. La diferencia entre Nota, Escala y Acorde.

Pero aún hay otros conceptos que debes saber para evitar confusiones. Debes diferenciar entre Mayor/Menor, Alto/Bajo, y Sostenido/Bemol.
Esto quizá sea un poco más confuso, pero ten presente esta página por si te surgen dudas más adelante.

Alto/Bajo:
Se refiere a la altura de las notas, a si son más agudas o más graves. El término correcto sería "Agudo/Grave".
Decimos que es Alta o Baja (Aguda o Grave) una nota dentro de una escala, de un pentagrama, o de las notas dispuestas a lo largo de tu instrumento. Por ejemplo, en la escala de Do, tenemos la nota Do al principio y al final: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.
Decimos que el primero es el Do Bajo (Do Grave), y el último es el Do Alto (Do Agudo).
Incluso si hubiese tres Do, uno sería el Bajo, otro sería el Medio, y otro sería el Alto.
Este no es un concepto difícil realmente, ni tampoco es importante, pero lo explico porque mucha gente lo confunde con Mayor/Menor, que es algo totalmente diferente.
Solo tienes que tener claro que Altas o Bajas son las notas sueltas, pero que tampoco tiene mayor importancia.

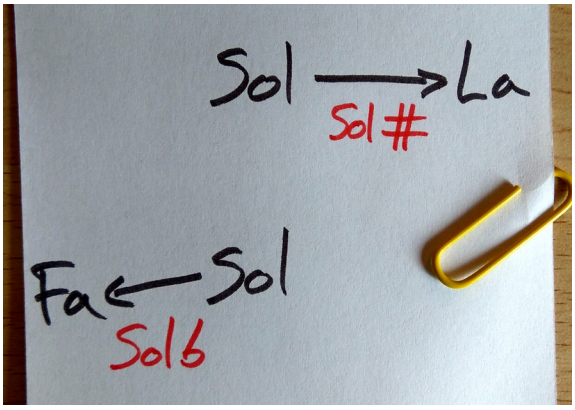
Mayor/Menor:
Este sí es un concepto importante que debes comprender.
Mayores o Menores son las escalas. Diferenciamos entre una escala Mayor y Menor según su estructura, como veremos más adelante.
Por ejemplo, la escala de Sol Mayor incluye las notas Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido y Sol.
Sin embargo, la escala de Sol Menor tiene una estructura diferente, y las notas que la forman son Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi bemol, Fa y Sol.
Y algo similar ocurre con los acordes. Los acordes también son diferentes si son Mayores o Menores. Por ejemplo, no es lo mismo el acorde de Sol Mayor (formado por Sol, Si y Re) que el acorde de Sol Menor (formado por Sol, Si bemol y Re).

Aprenderás a formar escalas y acordes más adelante en este libro, no te preocupes si de momento esto te suena a chino. Simplemente entiende que Mayor y Menor es un concepto importante, que se aplica a escalas y a acordes, y que no tiene nada que ver (repito: nada que ver) con las notas altas o bajas. No existen notas mayores o menores, solo escalas y acordes.

Sostenido/Bemol:

Otro concepto totalmente diferente a los dos anteriores, pero que se suele confundir con ellos.

Entre una nota y otra hay cierta distancia. Si dividimos esta distancia, encontramos una nota nueva, que se encuentra a medio camino entre dos notas principales. Esas nuevas notas son llamadas Sostenidas (que se representan con este símbolo: **#**) o Bemoles (que se representan con el símbolo: ***b***).



Así, entre Sol y la siguiente nota, que es La, tenemos la nota Sol Sostenido (Sol#). Y entre Sol y la nota anterior, que es Fa, tenemos Sol Bemol (Solb).

Si una nota no es sostenida ni bemol, decimos que es Natural.

En uno de los primeros capítulos vamos a ver más en profundidad estos dos conceptos.

Estas tres explicaciones son simplemente para aclarar que no tienen nada que ver unas con otras. Mayores y Menores no tiene nada que ver con Altos y Bajos ni tampoco con Sostenidos ni Bemoles. Son tres conceptos totalmente diferentes.

Es simplemente para que no lo confundas, porque mi experiencia como profesor me dice que son conceptos que la gente suele confundir.

Espero que ahora haya quedado claro ;)

Capitulo 1: Tonos y Semitonos.

Para comenzar a entender la armonía hay que empezar por lo básico. Lo más básico que podemos encontrar es la escala que todos conocemos, la escala de Do Mayor:

Do Re Mi Fa Sol La Si Do.

(Este es el orden de las notas, siempre las utilizaremos en este orden, a no ser que se indique otra cosa. Si aún no te sabes este orden de memoria, aprendelo bien).

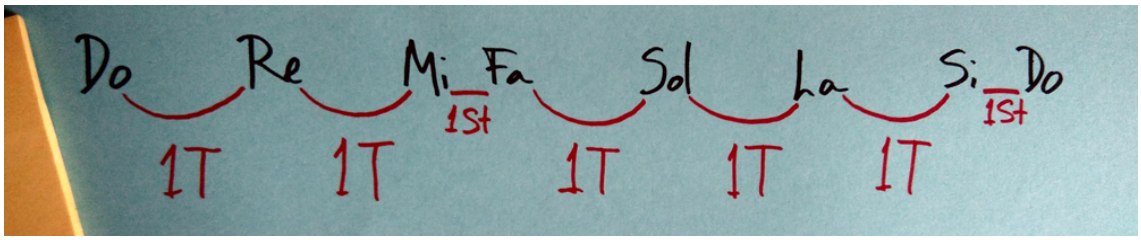
Sin embargo, por debajo de esta escala hay algo más básico aún que debemos estudiar: La distancia entre las notas: los **Tonos** y **Semitonos**.

Tonos y Semitonos serán las unidades de medida que vamos a usar de ahora en adelante para medir distancias entre notas.

La distancia entre las notas se mide en Tonos. Por ejemplo, entre Do y Re hay 1 Tono de distancia. Entre Re y Mi, 1 Tono. Entre Sol y La, 1 Tono.
Entre casi todas las notas hay 1 Tono de distancia hasta la siguiente nota de la escala, excepto en algunas, en las que tenemos medio Tono, o lo que es lo mismo, un Semitono.
Las distancias de 1 Semitono las encontramos entre Mi y Fa, y entre Si y Do. Son las únicas distancias de medio tono, el resto son todas de 1 Tono completo.

Sobra decir que 2 Semitonos es lo mismo que 1 Tono, puesto que valen exactamente la mitad.

Entonces, la distancia entre todas las notas de la escala mayor de Do queda de esta manera:
(date cuenta de que las distancias más largas están marcadas con una línea curva larga, y las distancias cortas con línea recta corta, para que sea más gráfico.)



Esto lo interpretaríamos de la siguiente manera:

> "Entre Do y Re hay 1 Tono (1T) de distancia.
> Entre Re y Mi hay 1 Tono.
> Entre Mi y Fa hay MEDIO Tono, o 1 Semitono (1St).
> Entre Fa y Sol, 1 Tono.
> Entre Sol y La, 1 Tono.
> Entre La y Si, 1 Tono.
> Y entre Si y Do, medio Tono".

Truco: como norma básica, no hay que pensar mucho, simplemente entre todas las notas hay 1 Tono. EXCEPTO entre Mi y Fa, y entre Si y Do, que hay medio Tono.
El truco que yo siempre enseño para recordar esto es: las dos notas que acaban en la letra "i", que son "Mi" y "Si", tienen medio Tono hasta su siguiente nota.

Do_____Re_____Mi_ _ _Fa_____Sol_____La_____Si_ _ _Do.
1St 1St

El resto de notas tienen todas 1 Tono hasta su siguiente nota.

Cuando hacemos las notas hacia delante, es decir, en el orden de siempre (Do Re Mi Fa Sol La Si Do), no hay ningún problema. Sólo hay que acordarse de ese pequeño truco.

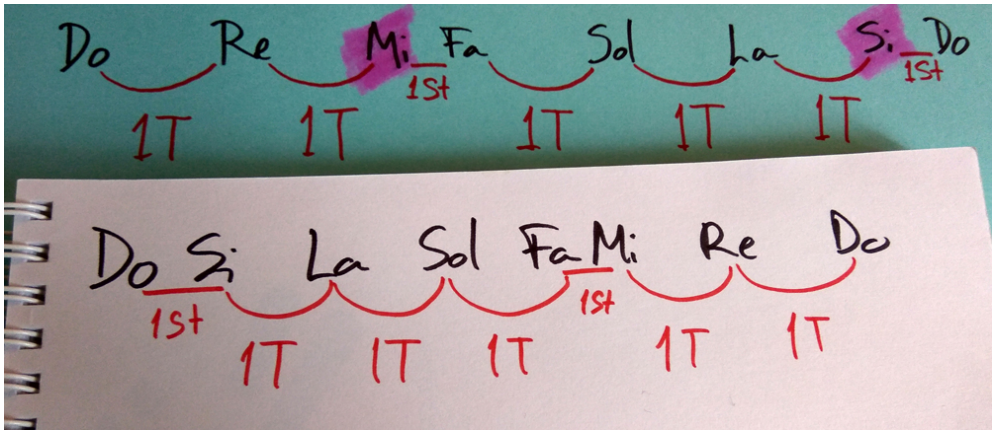
Sin embargo, el problema muchas veces viene cuando intentamos hacerlo al revés. Primero, repite y memoriza bien el orden de las notas al revés:

Do Si La Sol Fa Mi Re Do.

> *Si ya lo controlas, sigue leyendo, pero si te cuesta recitar estas notas al revés, escríbelas varias veces en un cuaderno. Verás como enseguida las memorizas.*

Para calcular los tonos y semitonos en sentido contrario, debemos saber que las distancias de Semitono están en el mismo punto, entre las mismas notas. Es decir, entre Mi y Fa, y entre Si y Do. Solo que ahora van al revés, entonces sería entre Do y Si, y entre Fa y Mi.

Mucha gente se confunde en este punto, cuidado.
Ten bien claro que las distancias siguen siendo iguales entre las notas. Entonces, si vamos por la escala en orden descendente, habrá que poner también las distancias en orden descendente.



De momento esto es todo lo que necesitas saber sobre Tonos y Semitonos: que sirven para medir la distancia entre notas. Son la unidad básica de distancia.
Más adelante los utilizaremos en la creación de escalas y de acordes, así que si no entiendes muy bien para qué sirve lo aprendido en este capítulo, puedes intentar leer los siguientes, y tal vez al ver a los tonos y semitonos en uso, te des cuenta realmente de cómo se utilizan y de para qué se utilizan.

Aun así, si no lo tienes muy claro, te sugiero que vuelvas a leer el capítulo, o que intentes resolver tus dudas buscando en Internet, preguntando en foros, etc.
¡Hay una gran comunidad de músicos en Internet que te ayudarán con todas estas pequeñas dudas que te puedan surgir durante tu aprendizaje!

Matemáticas.

El número de notas que utilizamos (Do Re Mi Fa Sol La Si Do) es 7, sin contar el último Do, ya que está repetido. Sin embargo, la distancia entre el primer y el último Do es de 6 Tonos, o lo que es lo mismo, 12 semitonos.

Do_____Re_____Mi_ _ _Fa_____Sol_____La_____Si_ _ _Do.
1T 1T 1St 1T 1T 1T 1St

1T + 1T + 1St + 1T + 1T + 1T + 1St = 6T = 12St

Grábate bien el número 12 en la cabeza, porque lo vas a ver mucho en instrumentos musicales.

Por ejemplo, la guitarra suele tener puntos a lo largo del mástil, marcando los trastes impares (3, 5, 7 y 9) que sirven como guía, pero hay un traste que tiene dos puntos en vez de uno, y es el traste número 12, que no es impar, pero se marca con dos puntos por ser donde acaba el mástil.

El traste 12 tiene la misma nota que la cuerda al aire, es decir, a lo largo del mástil hemos recorrido todas las notas, y llegamos otra vez a repetir la primera justo en el traste 12. A partir de ahí, es como si el mástil se repitiese, siendo el traste 13 la misma nota que el traste 1 (12+1), el traste 15 la misma nota que el traste 3 (12+3), etc.

En el caso de las guitarras eléctricas, que suelen llegar en muchos casos a tener 24 trastes (12 + 12) también se marca el traste 24 con dos puntos.

Si cuentas las notas que hay en las teclas blancas del piano, verás que son 7, y la octava es ya la misma nota que la primera. Si le sumas las 5 teclas negras que quedan arriba, el resultado son 12 notas (7 blancas + 5 negras), es decir, otra vez los 12 semitonos.

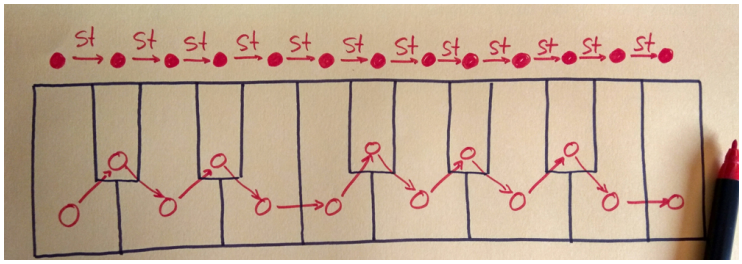
Veremos esto en profundidad en el siguiente capítulo del libro ;)

Aplicación Práctica.

Vamos a ver como movernos por el teclado del piano y por el mástil de la guitarra aplicando esto que hemos aprendido, y lo intentaremos hacer igual en cada lección:

En piano primero: la distancia entre cada tecla del piano es de medio tono, pero teniendo en cuenta que hay que ir pasando por todas las teclas.

Es decir, no saltes de una tecla blanca a otra si hay una tecla negra entre medias de las dos en la parte de arriba. Entonces, para no confundirte no te fijes en la parte de abajo, donde no llegan las teclas negras por ser más cortas; mira la parte de arriba, donde están todas.

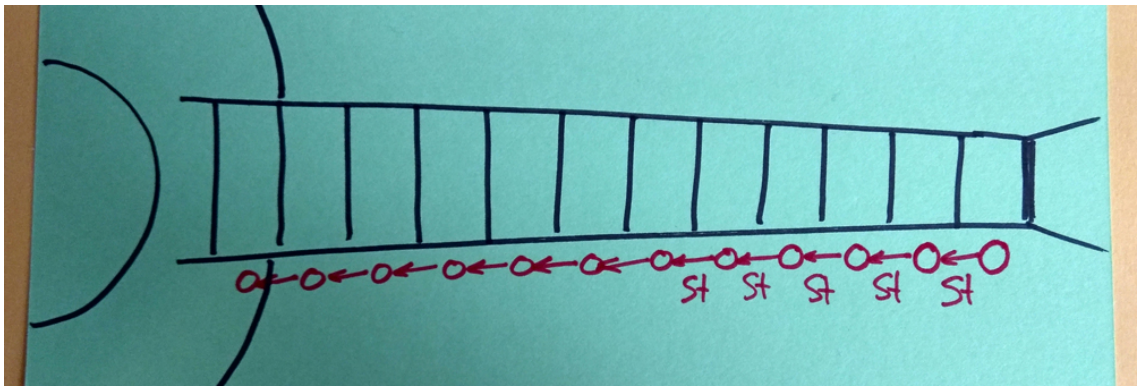


Entre cada tecla hay medio tono de distancia, sin importar que sean blancas o negras. Casi siempre se alterna una blanca con una negra, pero hay puntos en los que no hay tecla negra. No importa el color, aunque sean dos blancas seguidas, si son seguidas, sigue habiendo medio tono de distancia. Las teclas negras que faltan son siempre las que están entre Mi y Fa y entre Si y Do (las

que acaban en la letra "i", como hemos mencionado en el truco que te comentaba anteriormente).
Si entre cada tecla hay medio tono, cada dos teclas hay dos medios tonos, es decir, un tono completo. Entonces, si ahora quieres ver la distancia entre teclas blancas, simplemente contaríamos de la primera blanca a la negra medio tono, y de la negra a la segunda blanca otro medio, es decir, la distancia entre dos blancas es de dos medios tonos, o lo que es lo mismo, un tono. Eso en el caso de que haya tecla negra entre medias.
Si no hubiese tecla negra y las dos blancas estuviesen seguidas, la distancia es solamente de medio tono (como es el caso de Mi a Fa y de Si a Do). Podríamos seguir sumando, si seguimos avanzando teclas… cada tecla que nos movamos hacia delante, sumamos medio tono…

Vamos ahora a la guitarra: el mástil de la guitarra no es tan gráfico como el teclado del piano, y cuesta más encontrar las notas.

La forma de moverse por la guitarra es utilizar una sola cuerda, y avanzar (hacia el cuerpo de la guitarra) o retroceder (hacia el clavijero) por ella contando trastes (contando huecos entre las barritas de metal del mástil).



Entonces, si pisamos por ejemplo el quinto traste, y avanzamos al sexto traste, diremos que hemos avanzado medio tono. Si avanzamos ahora al séptimo traste, habremos avanzado otro medio tono, en total un tono. Es decir, cada traste se encuentra a medio tono de distancia del traste anterior, por lo que cada dos trastes completan un tono. Tres trastes serían un tono y medio, cuatro trastes serían dos tonos, cinco trastes serían dos tonos y medio… etc.
Si en guitarra pisamos la nota Do (quinta cuerda, tercer traste) y queremos buscar la nota Re, tendremos que mirar qué distancia tenemos entre Do y Re (1 Tono) y empezar a contar trastes. En este caso, tendríamos que avanzar dos trastes para completar un tono, entonces Re se encuentra en la misma cuerda, pero dos trastes hacia delante (quinta cuerda, quinto traste).

De nuevo, gracias a todos los que vais siguiendo las clases en directo o las veis después en diferido desde:

https://100Lecciones.Org

Vuestra actividad en el chat en directo y en los comentarios me hacen poner especial ilusión en este proyecto ¡y trabajar en él con más ganas!

En especial, muchísimas gracias a todos los que apoyáis económicamente, ya sea a través de Patreon, de Paypal o de Youtube. Cada granito de arena suma y hace que el tiempo que le dedico al proyecto tenga también un valor económico.

https://www.patreon.com/100lecciones

Vuestro apoyo es importante para mí; me anima a seguir haciendo lo que hago, sabiendo que los usuarios lo valoráis y lo agradecéis.

***Este libro está aún en proceso de desarrollo, espero ir escribiendo los últimos capítulos a medida que vayamos avanzando en nuestras clases de Armonía en Directo.**

Muchas gracias, y un saludo.

Sergio C. Bravo.

CC BY NC SA