

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 por Paypal.

Un agradecimiento especial para todos los que se lanzaron a apoyar el desarrollo de este libro en Patreon 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>

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.

Parte 3: Componer una Canción o un Pasaje Musical.

Ahora sabemos que al componer una canción o un pasaje musical vamos a usar unos Acordes concretos, determinados por la Tonalidad por la que nos estamos moviendo. Pero es que además, sobre esos Acordes vamos a poder poner una Melodía, y esa Melodía de igual forma la crearemos utilizando las notas de la Escala sobre la que hemos sacado los Acordes

Entiende que esto es la conclusión final de todo este libro, todo lo que hemos aprendido ha sido para poder llegar hasta aquí y comprender esto: creamos una canción con ciertos Acordes y cierta Escala, y esos Acordes y esa Escala están formados por ciertas Notas. Ahora ya sabes cuales son esos Acordes y esa Escala. Esto es el concepto global de Tonalidad, y es muy útil a la hora de componer, o a la hora de aprenderse canciones ya compuestas por otros.

COMPONER UN PASAJE MUSICAL

Por ejemplo, a la hora de componer desde cero, primero elegiré una Tonalidad, que puede ser cualquier Tonalidad que yo quiera. Esto dependerá de varios factores: podemos elegir una Tonalidad que sea fácil a nivel teórico, es decir, que tenga pocos Sostenidos o Bemoles, como hemos estado haciendo en los ejemplos a lo largo de todo este libro; o una Tonalidad que sea fácil para nuestro instrumento, por ejemplo a la hora de tocar el piano también son fáciles las Tonalidades con pocas Alteraciones, ya que así nos movemos solo por las teclas blancas y nos olvidamos de las negras, o a la hora de tocar la guitarra es muy común utilizar las Tonalidades de Mi Menor y de La Menor, debido a la afinación de sus cuerdas más graves; o en caso de que un cantante componga una Melodía, lo hará en unas Notas cuya altura resulte cómoda para su voz, y a partir de ahí averiguará la Tonalidad y encajará unos Acordes, por lo que puede caer en cualquier Tonalidad. Elegir una Tonalidad depende mucho de cada situación, depende de muchos factores, pero al final todas las Tonalidades son iguales, por lo que elijamos la que elijamos podremos seguir adelante.

Para continuar con el ejemplo, digamos que hemos elegido la Tonalidad de Mi Menor.

Teniendo elegida la Tonalidad en la que nos vamos a mover, vamos a elegir unos Acordes y después crearemos una Melodía sobre esos Acordes.

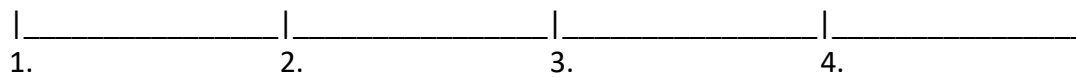
Para empezar, con mi instrumento rítmico (como puede ser una guitarra rítmica, la mano izquierda en el piano, etc) voy a hacer una serie de Acordes. Estando en la Tonalidad de Mi Menor, que hemos elegido para este ejemplo, puedo elegir entre todos estos Acordes (en el orden que yo quiera): Mi m, Fa# semdis, Sol M, La m, Si m, Do M y Re M.

Y luego, con mi instrumento solista (una guitarra solista, la mano derecha en el piano, la voz, etc) voy a crear una Melodía a partir de estas Notas (también en el orden que yo quiera): Mi, Fa#, Sol, La, Si, Do y Re.

La cuestión aquí es cuadrar la Melodía con los Acordes, para que cuando los oigamos juntos no suenen como algo aleatorio sino que tenga todo un sentido y una coherencia.

Para ello debemos tener presente que los Acordes suelen seguir una estructura rítmica más fija y más cuadrada, y que generalmente todos ocupan el mismo espacio en el tiempo como norma general, pudiendo hacer excepciones con algunos que ocupen justo la mitad, o justo el doble. Esto es más un tema de Ritmo que de Armonía, pero para poner un ejemplo, digamos que una base de Acordes podría ser algo así:

Tenemos cuatro Compases, o lo que es lo mismo, cuatro fragmentos de tiempo exactamente iguales:

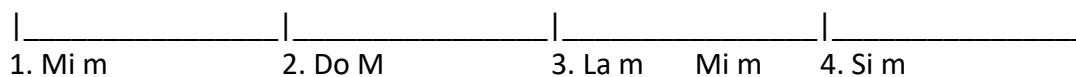

- Relleno el primer Compás con el Acorde de Mi Menor, ya que es el Primer Grado de la Tonalidad y por lo general va a darme una sensación de estabilidad al inicio de cualquier pasaje que vayamos a componer. Pero podríamos haber elegido cualquier otro Acorde de entre todos los disponibles en la Tonalidad de Mi Menor.

- El segundo Compás lo relleno con el Acorde de Do Mayor, elegido de entre todos los de la Tonalidad de Mi Menor simplemente porque me guste como suena el cambio de Mi Menor a Do Mayor. Podríamos elegir cualquier otro.

- El tercer Compás lo voy a rellenar con La Menor, pero por hacer algo diferente voy a partir el Compás por la mitad, y voy a tocar primero La Menor y después Mi Menor. Las dos mitades juntas siguen ocupando el mismo espacio de tiempo, sin embargo el hecho de tocar dos Acordes más cortos en vez de uno largo da la sensación de que la canción acelera o se mueve más rápido en ese momento, y me le un poco más de variedad a mi base de Acordes.

- Y el cuarto Compás lo relleno con Si Menor. En Armonía muchas veces se utiliza el Quinto Grado de la Tonalidad justo antes de volver al Primero. Es decir, cuando esta base de Acordes termine con el Quinto Grado (Si Menor) volverá a empezar, ya que estas bases son cíclicas, por lo que volverá a empezar desde el Primer Grado (Mi Menor). Esto es un concepto de Composición al que no voy a entrar ahora, pero que sepas que la unión de V-I (Quinto y Primer Grados) para terminar o para volver a empezar un pasaje musical se utiliza mucho y suena muy estable.

Así es como ha quedado mi base de Acordes. Esto es lo que podría tocar la guitarra rítmica o la mano izquierda del piano.

Como he mencionado antes, estos acordes pertenecen todos a la Tonalidad de Mi Menor, entonces sobre esta base de Acordes vamos a poner una Melodía que debe de estar en la misma Tonalidad.

Así como los Acordes hemos dicho que siguen una estructura más cuadrículada y ceñida a esa especie de rejilla o de guía (un ritmo) que nos da espacios de tiempo exactamente iguales (compases), la Melodía suele aparentar ser mucho más libre y más fluida. Si bien la Melodía también está regida por una rejilla guía, esta rejilla la podemos subdividir en secciones mucho más pequeñas, lo cual nos da mayor libertad a la hora de alargar o acortar Notas. Digamos que la Melodía es mucho más fluida y menos cuadrículada, es más libre y menos predecible, menos básica. Da la sensación de ser mucho más aleatoria, puesto que no vemos la rejilla de forma tan clara.

Sin embargo, una Melodía debe sonar en armonía con la base de Acordes para que todo tenga una coherencia y pertenezca a la misma canción o pasaje musical, de otro modo parecería que la Melodía y los Acordes fuesen dos pasajes distintos sonando a la vez.

Para que todo suene en armonía, en conjunto, con una coherencia, vamos a intentar seguir una regla: al crear la Melodía, intentaremos que la primera nota de cada Compás sea igual que una de las Notas que conforman el Acorde (I, III o V). De este modo, la primera Nota de la Melodía en cada Compás sonará completamente integradas con el Acorde que va en la base en ese mismo Compás. O lo que es lo mismo, la Melodía se irá apoyando en la base, se irá fundiendo con ella, al ir dando Notas pertenecientes al Acorde. Así Melodía y Acordes estarán perfectamente armonizados.

Por ejemplo, en el primer compás, donde teníamos el Acorde de Mi Mayor (Mi – Sol – Si) intentaremos iniciar la Melodía con una de las tres Notas del Acorde, que pueden ser Mi, Sol o Si. En este caso, voy a elegir la Nota Mi. El resto de Notas de la Melodía que entren dentro de ese primer Compás podrán moverse más libremente, pero para que suenen en conjunto con la primera y no parezcan notas aleatorias, vamos a intentar seguir una segunda regla: vamos a intentar movernos por notas cercanas a la anterior, es decir, intentaremos que no haya mucha diferencia en la altura de las notas consecutivas.

Vamos a rellenar así el primer compás:

Mi	Re Mi Fa#	Sol		
_____	_____	_____	_____	_____
1. Mi m	2. Do M	3. La m	Mi m	4. Si m

Fíjate como iniciamos el primer Compás con Mi, que es una de las notas del Acorde (Mi – Sol – Si), y después, antes de terminar el Compás y llegar al segundo, relleno con Re, Mi y Fa#, que son todas Notas pertenecientes a la Tonalidad por la que nos estamos moviendo, Mi Menor, para terminar la frase con la Nota Sol.

Pero ese Sol ya no pertenece al primer Compás, sino que encaja en el inicio del segundo, donde tenemos el Acorde de Do Mayor. He decidido terminar esa frase en Sol precisamente porque es una de las Notas que componen ese segundo Acorde (Do – Mi – Sol), y coincide justo con el inicio de ese Compás, donde está ese Acorde.

De igual forma podemos rellenar, si queremos, el resto del segundo Compás, y al llegar al tercero, donde la base cambia al Acorde de La Menor, utilizaremos en la Melodía una de las Notas de ese Acorde (La – Do – Mi). En este caso elegiré la Nota Do. Y al llegar a la segunda mitad de ese tercer compás, donde cambia al Acorde de Mi Menor, podemos tocar una de las Notas de ese Acorde (Mi – Sol – Si) o podemos no tocar nada, ya que no es necesario tocar una Nota cada vez que cambiemos de Acorde.

Mi	Re Mi Fa#	Sol	Fa# Sol La	Do	Sol	Fa#
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
1. Mi m		2. Do M		3. La m	Mi m	4. Si m

De la misma manera, al llegar al cuarto Compás hemos puesto la nota Fa#, una de las notas pertenecientes al Acorde de Si Menor (Si – Re – Fa#).

Esto es una base de Acordes con una Melodía por encima. Como he dicho antes, un instrumento rítmico interpretará la base de Acordes (guitarra rítmica, mano izquierda en el piano, etc) y un instrumento solista interpretará la Melodía (guitarra solista, mano derecha en el piano, voz, etc). Si los dos instrumentos tocan a la vez, sonarán en perfecta armonía, interpretando los dos una misma pieza o pasaje musical.

Espero que te haya quedado claro con este ejemplo como utilizamos una Tonalidad para ayudarnos a la hora de componer. Lo mejor para que lo entiendas es que vayas tocando paso a paso con tu instrumento, no sólo leyendo el libro, e incluso si tienes oportunidad sería bueno que grabases la base de Acordes y que tocases la Melodía sobre ella, o que buscases a un amigo que la interprete con su instrumento. Así verás como encajan Acordes y Melodía.

ANALIZAR UN PASAJE MUSICAL

Otra buena forma de entenderlo es ver un ejemplo al revés, es decir, ahora vamos a tomar un pasaje musical que ya existe y que conoces, y lo vamos a descomponer, siguiendo este proceso al revés. Lo que se llama “ingeniería inversa”.

Esta es la Melodía del Himno a la Alegría:

| Mi Mi Fa Sol | Sol Fa Mi Re | Do Do Re Mi | Mi   Re Re
1.   2.   3.   4.

| Mi Mi Fa Sol | Sol Fa Mi Re | Do Do Re Mi | Re   Do Do
5.   6.   7.   8.

Como ves, son 8 Compases. Puedes tocar esas Notas con tu instrumento para tener la Melodía en mente.

Ahora vamos a pasar a ver los Acordes:

- El primer Compás, que empieza con la Nota Mi, va acompañado del Acorde de Do Mayor (Do – Mi – Sol). Como ves es una Nota que está dentro del Acorde. Se rellena el resto del compás con otras Notas, pero la que nos importa es la primera, la que va a la vez que el Acorde.
- El segundo Compás, que empieza por la Nota Sol, va acompañado por el Acorde de Sol Mayor (Sol – Si – Re).
- El tercer Compás empieza en Do y va acompañado por el Acorde de Do Mayor (Do – Mi – Sol).

| Mi Mi Fa Sol | Sol Fa Mi Re | Do Do Re Mi
| _____ | _____ | _____
1. Do M   2. Sol M   3. Do M

Puedes darte cuenta de como la primera Nota de cada Compás cuadra siempre con el Acorde, siempre es una de las Notas que conforman el Acorde.

- En el cuarto Compás, sin embargo, vamos a ver una pequeña excepción. El Compás empieza con la Nota Mi, pero el Acorde que lo acompaña es Sol Mayor, que está formado por las Notas Sol – Si – Re. Al no pertenecer la Nota Mi al Acorde de Sol Mayor, nos da una sensación de inestabilidad, nos crea una pequeña tensión en la armonía, aunque esto se resuelve en la segunda mitad de ese mismo Compás, donde la Melodía va hacia la Nota Re, la cual sí que pertenece al Acorde de Sol Mayor.

| Mi Mi Fa Sol | Sol Fa Mi Re | Do Do Re Mi | Mi   Re Re
| _____ | _____ | _____ | _____
1. Do M   2. Sol M   3. Do M   4. Sol M

Esto es un recurso muy utilizado a la hora de componer, el hecho de crear una pequeña tensión y resolverla, para hacer la Melodía un poco más interesante y menos predecible. Sin embargo, al crear nuestras primeras melodías es recomendable ceñirnos a las reglas, lo cual va a hacer nuestras composiciones más monótonas y

predecibles, pero muy estables y sólidas. Y cuando controlemos bien las reglas, entonces podemos empezar a saltárnoslas utilizando las excepciones, para conseguir composiciones más amenas. Fíjate como el Himno a la Alegría suena muy estable, aún teniendo esa pequeña tensión en el cuarto compás. Eso es lo que tenemos que buscar, la estabilidad armónica.

- Si continuamos podemos ver como los Compases 5, 6 y 7 son exactamente iguales al 1, 2 y 3:

Mi Mi Fa Sol	Sol Fa Mi Re	Do Do Re Mi
_____	_____	_____
5. Do M	6. Sol M	7. Do M

- Y para terminar, el Compás 8 está dividido en dos mitades, para darle un poco de variedad a la base que hasta ahora ha sido bastante predecible y sin muchos cambios. Para crear una sensación de aceleración al final, se divide este Compás en dos. Tocaremos el Acorde de Sol Mayor (Sol – Si – Re) en su primera mitad, sobre el cual se apoya la Nota Re de la Melodía, y pasaremos al Acorde de Do Mayor (Do – Mi – Sol) en la segunda mitad, acompañado por la Nota Do en la Melodía.

Mi Mi Fa Sol	Sol Fa Mi Re	Do Do Re Mi	Re Do Do
_____	_____	_____	_____
5. Do M	6. Sol M	7. Do M	8. Sol M Do M

Como ves, la primera regla se cumple en casi todos los Compases, ya que la primera Nota de la Melodía coincide con una de las Notas que forman el Acorde. Esto es importante para que la base de Acordes y la Melodía tengan una coherencia armónica y rítmica, o lo que es lo mismo, que suenen bien en conjunto y no parezcan dos cosas diferentes e inconexas.

Y como ves, también se cumple la segunda regla, ya que todas las Notas de la Melodía se mueven cerca de la Nota anterior, no habiendo grandes saltos en la altura de las Notas. Esto es importante a nivel Melódico para que las Notas formen frases coherentes y no parezcan simples sonidos aleatorios.

Ya hemos analizado la relación entre la Melodía y la base de Acordes del Himno a la Alegría. Ahora podemos ir un paso más atrás en este proceso de ingeniería inversa que estamos haciendo, y con la información que tenemos podemos intentar averiguar en qué Tonalidad estamos. Esto puede ser muy útil en caso de querer hacerle algún arreglo extra a la composición, como alguna armonización, en caso de querer hacer una improvisación sobre ella. Necesito saber qué Escala utilizar para improvisar o para armonizar. También es muy útil antes de pasar a aprenderme la siguiente parte de una

canción o de una pieza musical, puesto que al saber en qué Tonalidad estoy sé que Acordes me puedo encontrar más adelante de lo largo de la pieza, o incluso podría crear yo mismo una parte nueva para añadirle a la pieza basándome en los Acordes de la Tonalidad, y esa parte sonaría bien en el contexto global de la pieza, al estar compuesta en la misma Tonalidad.

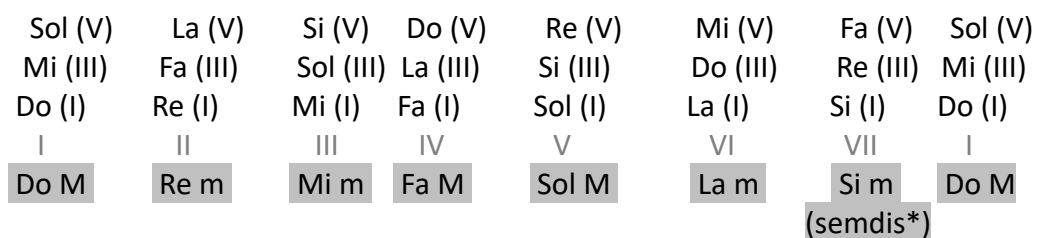
Volviendo al Himno de la Alegría, si ordenamos las Notas que tenemos hasta el momento, podemos observar que tenemos parte de una Escala: Do, Re, Mi, Fa y Sol. Además, tenemos dos Acordes, que son Do Mayor y Sol Mayor, o lo que es lo mismo, Do – Mi – Sol y Sol – Si – Re, lo cual nos añade la Nota Si a las que ya teníamos antes. Por lo tanto, hasta el momento, tenemos: Do Re Mi Fa Sol ___ Si.

Aunque nos falta una Nota, podemos intuir que se trata de la Escala de Do Mayor. Podemos ver como el Fa es un Fa Natural, y no un Fa#, lo cual nos reduce mucho las posibles Escalas en las que podemos estar, ya que casi la mitad de las Escalas utilizan Fa#. El Si también es Natural, y no Sib, que es otra Nota que enseguida aparece en las Escalas que no tienen Fa#. Esto lo podemos comprobar en el Círculo de Quintas, en el Anexo al final del libro, y en base a la experiencia que hemos ido ganando en los Capítulos anteriores, donde enseguida veíamos como las Escalas empezaban a tener Sostenidos o Bemoles, y siempre los primeros eran Fa# o Sib. Tal vez no te habías dado cuenta de esto hasta ahora, pero revisa los Capítulos anteriores donde trabajábamos con Escalas con Sostenidos y Bemoles, y verás como llegas a esa conclusión. Este tipo de deducciones y de conclusiones la da la experiencia componiendo, analizando y estudiando.

Por lo tanto, y por la experiencia que ya tenemos y la que estamos empezando a tener, podemos decir sin mucho margen de error que se trata de la Escala de Do Mayor. Por la experiencia que ya tenemos, porque conocemos la Escala de Do Mayor, y podemos intuir como “Do Re Mi Fa Sol ___ Si” puede ser rellenado con la Nota La. Y por la experiencia que estamos empezando a tener me refiero a lo comentado anteriormente, el hecho de no ver en la Escala Fa# ni Sib.

Diremos entonces que el Himno a la Alegría está en Tonalidad de Do Mayor, se moverá por esa Escala, y a partir de ella formaremos estos Acordes:

Ves como de entre todos esos Acordes de la Tonalidad, el Himno a la Alegría solamente utilizaba dos, que son Do Mayor (I) y Sol Mayor (V), y se iba moviendo de uno a otro.

Antes hemos comentado que la pieza cumple las dos reglas (la de hacer coincidir en cada Compás la primera Nota de la Melodía con una de las notas del Acorde, y la de que las Notas de la Melodía se muevan siempre por Notas cercanas sin grandes saltos). Pero ahora quiero que veas una tercera regla, la cual hemos comentado en las páginas anteriores de este mismo Capítulo, donde al componer nuestra pieza decíamos que suena muy bien la unión del Quinto Grado con el Primero (V – I) para terminar una pieza o para volver a empezarla. Fíjate como el Himno a la Alegría, en su último Compás, utiliza el Acorde de Sol Mayor, es decir, el Quinto Grado de la Tonalidad, en la primera mitad del Compás, y se mueve a Do Mayor, es decir, el Primer Grado de la Tonalidad, en la segunda mitad del Compás, creando así esa unión de Quinto y Primero (V – I) de la que hablábamos, y esto nos da un sonido a final redondo y perfecto. Al escuchar esto, nuestro oído sabe que es el final de una pieza, o al menos de una parte de la pieza. Esto es un concepto de Armonía más avanzado y no vamos a entrar ahora en ese tema, merece la pena mencionarlo para que lo conozcas y lo identifiques cuando lo veas en otras piezas o canciones, o para que lo utilices cuando crees tus propias composiciones.

Con el ejemplo del Himno a la Alegría seguramente habrás visto las cosas más claras. Ahora te recomendaría que volviesses a leer esta Tercera Parte del Capítulo 10 desde el principio, donde hemos visto el ejemplo de unos Acordes y una Melodía inventados, y seguro que en esta segunda lectura lo entiendes todo mucho mejor.

Como comentario final, y para que veas lo útil que es controlar todo esto, te diré que ese ejemplo escrito al inicio de esta Tercera Parte lo he escrito a mano directamente sobre el papel, me lo he inventado en el momento, tanto los Acordes como la Melodía, y no lo he tocado en ningún momento con ningún instrumento. Estoy escribiendo estas líneas a mano a las 5 de la mañana, ya que mi cerebro es más activo de noche y trabaja mejor, es más creativo y más productivo, y además sufro de insomnio. Por lo tanto, no puedo ponerme a tocar el piano o la guitarra a estas horas. Sin embargo, sé que el ejemplo suena bien, sé que esos Acordes y esa Melodía encajan perfectamente, simplemente por el hecho de haber ido siguiendo esas dos reglas básicas en su composición.

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 por Paypal.

Un agradecimiento especial para todos los que se lanzaron a apoyar el desarrollo de este libro en Patreon 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>

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.