

Índice

1. La música	11
2. El sonido	15
2.1. Sonido, vibraciones, silencio	15
2.2. Elementos del sonido	16
2.2.1. Emisor	16
2.2.2. Transmisor	17
2.2.3. Receptor. Límites de la audición. El oído	18
2.3. Tipos de ondas. El ruido	21
2.4. Dimensiones del sonido	22
2.4.1. Frecuencia. El ecualizador	23
2.4.2. Duración	25
2.4.3. Intensidad	26
2.4.4. Timbre	28
2.4.5. Envoltente	31
3. El ritmo	33
3.1. El ritmo en la naturaleza y en el origen de la especie humana	33
3.2. Ritmo, pulso, acento y tempo	34
3.2.1. El ritmo	34
3.2.2. El pulso	35
3.2.3. El acento	37
3.2.4. El tempo	39
3.2.4.1. Indicadores de movimiento	40
3.2.4.2. Indicadores metronómicos. El metrónomo	41
3.3. La representación del ritmo en el lenguaje musical	43
3.3.1. Las figuras	44
3.3.1.1. Gráfica de las figuras	45
3.3.1.2. La proporción entre las figuras	47
3.3.2. Los silencios	48
3.3.3. El compás	49
3.3.3.1. Acentuación y compás	49
3.3.3.2. El indicador de compás	52
3.3.3.3. Un primer ejemplo de aplicación del compás	56
3.3.3.4. Compases compuestos. Compases de amalgama y de hemiola. Cambio de compás	58
3.3.4. Signos que modifican la duración	62
3.3.4.1. La ligadura	62

3.3.4.2. El puntillo	63
3.3.4.3. El calderón	64
3.3.4.4. El tresillo y otros grupos de valor especial	66
3.3.5. La aplicación de la palabra al ritmo	68
3.3.6. Comienzos y finales. El contratiempo y la anacrusa	73
3.3.7. Fórmulas rítmicas más usuales	80

4. La melodía..... 89

4.1. Definición y origen de la melodía	89
4.2. Elementos básicos de la notación musical	93
4.2.1. Las 7 notas de la escala	93
4.2.2. El pentagrama	97
4.2.3. Las claves	99
4.2.4. Un primer ejemplo de partitura	106
4.2.5. Apuntes históricos sobre la notación	106
4.3. Escalas, modos y tonalidades	112
4.3.1. El diapasón	112
4.3.2. La escala diatónica (frente a las escalas pentatónicas)	114
4.3.3. Los modos	119
4.3.4. Las alteraciones: sostenido y bemol. La escala cromática	126
4.3.5. Los intervalos	131
4.3.6. Las tonalidades	137
4.3.6.1. Un primer ejemplo de aplicación de la tonalidad	137
4.3.6.2. Grados tonales. Tonalidades relativas	140
4.3.6.3. El sistema de las tonalidades	143
4.3.6.4. La modulación	152
4.4. La intensidad, la expresión y la repetición	156
4.4.1. La representación de la intensidad	157
4.4.2. La expresión musical: signos e indicadores	161
4.4.3. Notas de adorno	164
4.4.4. Los signos de repetición	168
4.5. La tesitura	173
4.6. Cómo interpretar melodías en 4 tipos de instrumentos	177
4.6.1. La importancia de saber ensayar	177
4.6.2. La interpretación en la flauta dulce	180
4.6.3. La interpretación en los instrumentos escolares de láminas	185
4.6.4. La interpretación en el teclado de piano	189
4.6.5. La interpretación en la guitarra. Las tablaturas	195

5. La armonía..... 205

5.1. La serie armónica. Consonancia y disonancia	205
5.2. La armonía: definición y desarrollo	209
5.2.1. Definición de armonía	209
5.2.2. Nacimiento y desarrollo de la armonía: la Edad Media	211
5.2.3. Desarrollo de la armonía desde el Renacimiento	215

5.3. La realización armónica	221
5.3.1. Los acordes	221
5.3.2. Normas sobre la progresión armónica	226
5.3.3. Las cadencias	230
5.3.4. Notas ajenas a los acordes	237
5.3.5. La modulación como procedimiento armónico	242
5.3.6. Cuatro comentarios en torno a la armonía funcional	248
5.4. La interpretación de acordes sobre el cifrado moderno	250
5.4.1. Un amplio catálogo de acordes	250
5.4.2. Aplicación del cifrado a partituras y a letras, y cifrado en esquemas	253
5.4.3. Interpretación de acordes en el teclado de piano	259
5.4.4. Interpretación de acordes en la guitarra	261
5.4.5. Acordes más usuales	263
5.4.6. La armonía implícita (o cómo encontrar los acordes para una melodía)	264
5.5. La textura	274
5.5.1. Tipos de texturas	274
5.5.1.1. Monodía	275
5.5.1.2. Diafonía	276
5.5.1.3. Heterofonía	276
5.5.1.4. Pedal	277
5.5.1.5. Homofonía	278
5.5.1.6. Contrapunto	279
5.5.1.7. Melodía acompañada	280
5.5.2. Cómo aplicar diferentes texturas de acompañamiento al teclado y a la guitarra	282

6. La forma musical 293

6.1. Algunos aspectos sobre terminología	293
6.2. Constantes en las estructuras de la música occidental	294
6.3. Análisis estructural de canciones	299
6.4. Formas musicales fundamentales	317
6.4.1. Formas constituidas por secciones simples	318
6.4.1.1. En la música vocal	318
6.4.1.2. En la música instrumental	320
6.4.2. Formas basadas en la variación	323
6.4.3. Formas basadas en la imitación	327
6.4.4. La sonata como forma basada en el desarrollo	332
6.4.5. Formas sin estructura fija. Música programática	337
6.4.6. Formas escénicas y dramáticas	342
6.4.6.1. La ópera y otros géneros escénicos cantados	342
6.4.6.2. Música dramática religiosa	347
6.4.6.3. El ballet, la música incidental y el musical	349

Índice de figuras 351

Índice de tablas 355

Índice temático y onomástico 356