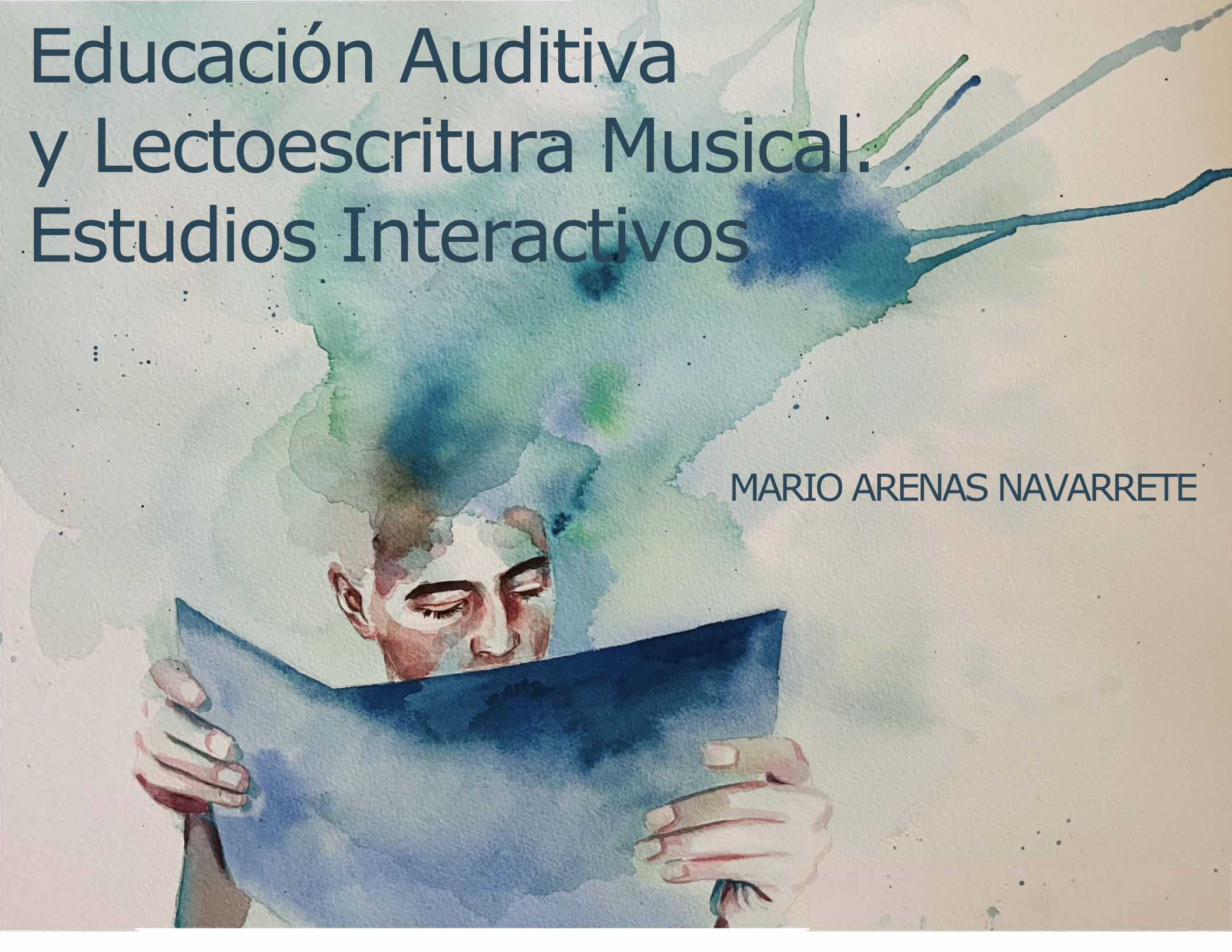
Educación Auditiva y Lectoescritura Musical. Estudios Interactivos



MARIO ARENAS NAVARRETE

MARIO ARENAS NAVARRETE

Educación Auditiva y Lectoescritura Musical

Estudios Interactivos

BARKERBOOKS

BARKERBOOKS

EDUCACIÓN AUDITIVA Y LECTOESCRITURA MUSICAL. ESTUDIOS INTERACTIVOS

Derechos Reservados. © 2023, MARIO ARENAS NAVARRETE

Ilustración de portada: Valentina Arenas Catalán (PUC-Chile)

Primera edición. Publicado por BARKER BOOKS®

I.S.B.N. Paperback |
I.S.B.N. Hardcover |
I.S.B.N. eBook |

Derechos de Autor - Número de control Library of Congress:

Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin autorización expresa y por escrito del autor. En caso de requerir o solicitar permiso del autor, envía un email a la casa editorial o escribe a la dirección abajo con el motivo "Atención: Coordinación de Solicitud de Permiso". La información, la opinión, el análisis y el contenido de esta publicación es responsabilidad de los autores que la signan y no necesariamente representan el punto de vista de BARKER BOOKS®, sus socios, asociados y equipo en general.

BARKER BOOKS® es una marca registrada propiedad
de Barker Publishing, LLC.

Barker Publishing, LLC
500 Broadway 606, Santa Monica, CA 90401
https://barkerbooks.com
publishing@barkerbooks.com

a María Isabel

Introducción

Este libro, tiene como propósito contribuir a la adquisición de competencias en la educación auditiva y lectoescritura musical. En términos didácticos, aborda contenidos teóricos de la tradición de la música escrita occidental y seguidamente los contextualiza en un discurso sonoro ya sea mediante ejercicios específicos o expresivas *miniaturas*. El énfasis metodológico se cimenta en el comportamiento de los contenidos tratados dentro del flujo sonoro. Mediante su práctica, complementada con ejercicios técnicos y dictados, espera facilitar el análisis, memorización y reconocimiento de ritmos, pies métricos, intervalos, figuraciones armónicas, escalas, intercambios modales, entre otras materias, para lograr escribir con signos convencionales de la música occidental, aquello que se escucha en términos rítmicos, melódicos y armónicos.

Evita la realización de anclajes didácticos en texto. Espera que surjan desde las reflexiones producidas por aquello que permiten las partituras: organizar sistemáticamente la transformación acústica de la realidad a través de fenómenos musicales mediante signos musicales aceptados por la academia.

Para incentivar el estudio autónomo, este libro permite observar y escuchar mediante vídeos, a sus partituras que se despliegan mientras se reproducen. Se accede utilizando códigos QR, instalados en cada página. Para la edición total de las mismas (tempo, dinámica, agógica, instrumentación, etc.) y su aplicación como *karaoke*, se dispone de la versión del libro completo (en formato xml music) alojada en el sitio ***solfman.info***, permitiendo desplegarlas en el programa gratuito MuseScore (con el que fueron escritas) o en otros como Finale, Sibelius, Graphire Music Press, Encore, etc.,

Esta obra pretende inspirar, interesar al estudiantado en la creación de ejercicios propios proyectados hacia la composición musical. Se puede iniciar en la edición de voces, o en el aprendizaje que otorga la experimentación en el cambio de la instrumentación y el tempo, posibilitando la generación de nuevos discursos sonoros y expresivos, incluso, más allá de los que contemplan sus miniaturas musicales. Esta posibilidad dinámica evita la cristalización del texto, pese a que se presenta en formato papel.

La composición musical es una experiencia que puede llegar a transformarse en una revelación filosófico - existencial trascendente. Para iniciarla, se debe tomar la decisión de dar el paso y comenzar... Estas primeras propuestas surgen desde la manipulación digital o analógica de este libro, embrión que espero, sea auspicioso.

Mario Arenas Navarrete

Prólogo

No es fácil escribir un prólogo a una obra sin antes construir un contexto disciplinar que la sitúe. Intentaré hacerlo de una manera concisa antes de describir los contenidos que la componen. Los métodos de solfeo surgen en el siglo dieciocho, en plena época de la Ilustración, de mano de personas asociadas al movimiento enciclopedista. En este período, se utilizan representaciones numéricas como sistema de facilitación para el aprendizaje musical, en lugar de la notación occidental. No obstante, estas solo son útiles cuando el material a estudiar es simple. En el siglo veinte, las publicaciones para el aprendizaje del solfeo utilizan profusamente notación occidental, pues se tiende a una enseñanza más profesional y menos diletante.

En Chile, los textos de aprendizaje musical provienen fundamentalmente de la tradición europea, debitaria especialmente del Conservatorio de París. En este modelo, la lectoescritura de la notación musical occidental se establece como el eje que articula todo el proceso de aprendizaje musical. El repertorio didáctico en las clases que usan este modelo es rígido y autocontenido, un entrenamiento con unidades sonoras que adquieren significación solo dentro del propio espacio de práctica de los contenidos practicados, siendo difícilmente extrapolables a otros contextos musicales (Ibáñez, 2015). Se enseña a leer y escribir música, pero ello no implica necesariamente la comprensión del funcionamiento de las representaciones musicales.

La presente publicación va más allá de la definición mencionada de Tania Ibáñez, pues el material a aprender no se centra solo en las dificultades del contenido, sino que materializa los conceptos musicales en miniaturas de gran capacidad expresiva y didáctica. Los estudios presentados ejemplifican bajo una forma artística y autocontenida los conceptos musicales propios del Lenguaje Musical, pero abordando sonoridades poco frecuentes en las publicaciones pedagógicas de música.

Los estudios, más allá de constituir ejercicios de práctica, articulan diferentes contenidos en diversas combinaciones. En la materia de aprendizaje, se abordan los intervalos, escalas y tonalidades, así como las principales modalidades de la música actual (jónico y eolio). También los modos medievales o eclesiásticos, surgidos de la idea que tenían los tratadistas medievales de la sonoridad de los modos griegos de la antigüedad, sin evidencias escritas u orales. Asimismo, la publicación incluye ejercicios sobre escalas específicas: mayor, menores, modales, pentatónicas anhemitónicas, hexáfonas, cromática y oriental.

En relación al ritmo, los ejercicios dedican parte de sus contenidos a fenómenos rítmicos, como síncopa, contratiempo y polirritmia. Incluye también estudios para practicar los modos rítmicos medievales que los autores del siglo XIII atribuyeron a los pies

métricos de la lírica griega (Apel, 1974). 1 Esto, junto a los modos medievales, ofrece bellas sonoridades muy poco frecuentes en los manuales de la disciplina, tan centrados en la estabilidad-inestabilidad de la bimodalidad.

Quizá, la mayor novedad que aporta este libro es la publicación online de los ejercicios en su formato original (formato MuseScore) mediante un código QR. Esto permite que el alumnado que disponga de dicho programa gratuito pueda editar los ejercicios: cambiar el acompañamiento, la melodía, los valores rítmicos, la dinámica y la agógica. El alumnado puede entonces adaptar los materiales a su propio proceso de aprendizaje, por ejemplo, cantando el ejercicio contra un acompañamiento (*karaoke*), disminuyendo el tempo del estudio, o marcando y estudiando los pasajes difíciles de un determinado estudio. Esta característica didáctica, hace que esta publicación sea única en el mercado de publicaciones sobre aprendizaje del Lenguaje Musical. Permite al alumnado participar conjuntamente con el autor y evoca el adagio de Benjamin Franklin: "Cuéntamelo y lo olvidaré. Enséñamelo y quizás lo recordaré. Hazme partícipe y lo aprenderé".

Recomiendo el trabajo con este libro, pues permitirá a las personas que se inician en el estudio de la música un rápido contacto con los códigos y los sonidos, iniciando así un proceso de mapeado mental entre sonidos y representaciones que permitirá una rápida construcción de imágenes mentales, imprescindibles para realizar operaciones cognitivas para la ideación y la performance musicales.

Jesús Tejada Giménez

Referencias

Apel, W. (1974). *Harvard Dictionary of Music*. The Belknap Press of Harvard University Press.

Ibáñez, T. (2015). El dictado musical en formato ejercicio o el relato de una práctica que escinde al cuerpo. En Isabel Cecilia Martínez, Alejandro Pereira Ghiena, Mónica Valles, Matías Tanco y María Inés Burcet (eds) *Libro de Resúmenes de 12º Encuentro de Ciencias Cognitivas de la Música*, 12 (p. 131-137). SACCoM. http://www.saccom.org.ar/actaseccom/2015libroresumenes12ECCOM.pdf

Michels, U. (1985). Atlas de Música I. Alianza.

1 Los nombres de estos modos se conocieron por numerales en su época (del primero al sexto). Hasta mucho más tarde no se utilizaron nombres griegos (trocaico, yámbico, dactílico, anapéstico, espondaico, tribaquio). Esto no implica que estos modos rítmicos se correspondieran realmente con los pies de la lírica griega (Apel, 1974).

Índice

N° 1. **El Modo Mayor** 1
Escala de Do Mayor. Lectura en Clave de Sol. Ubicación de las notas en la pauta
Plicas
N° 2. Ejercicios de Entonación en clave de Sol 2
a) "Subiendo poco a poco la escala"
b) "Canto Solemne en Do Mayor"
El Transporte. La Escala de Sol Mayor 3
"Canto Solemne en Sol Mayor"
N° 3. Pentacordios 4
"Pentacordios"
a) (Crusa)
b) "Esperanza" (Anacrusa)
N° 4. Lectura con Divisi (Compás de ¾) "Girando" 5
El Compas de ²/₄. "Microcosmos"
N° 5. Entonación a dos voces. Imitaciones. "Heroico" 6
N° 6. Cambios de Tempo: "El Cangrejo" 7
N° 7. **El Modo Menor** 8
La Escala Menor Natural
Lo arcaico 9
"Rautén alto en una brumosa y arcaica mañana". Paralelismos
Escala Menor Armónica (Dos ejercicios: a y b) 10
Escala Menor Melódica 11
"Evocación" 12
N° 8. "Canto Matinal". Divisi de canto con un instrumento 13
Patrones Rítmicos Binarios (Pies Métricos Grecolatinos) 14
N° 9 Pirriquio 15
a) Alternando divisi con monodia
b) "Juego del Monito Mayor"
N° 10 Subdivisión de la Unidad de Tiempo. Tetrabraquio. (Cuartina) 16
2 Ejercicios y "Maquinita"
Dáctilo Binario (Galopa) "Barristas" y Anapesto (Galopa retrogradada) 17
Anfibraquio binario. "Expresivo"(Síncopa dentro de una Unidad de Tiempo) 18

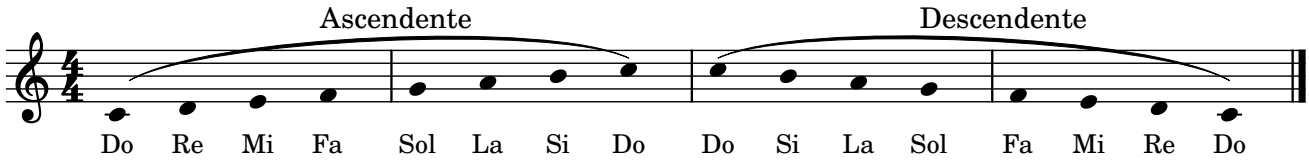
"El Payaso"	19
Troquio y Yambo. "El Espejo"	20
Polirrítmias. 5 pequeños ejercicios	21
Negra con puntillo y corchea. Troquio	
"Llegando al campanario de la torre" y "Esperanza"	22
N° 11 La Síncopa y el Contratiempo. 2 Ejercicios	23
N° 12 La Clave de Fa. Ejercicio para practicar la lectura y "Fiesta"	24
N° 13 Escala Pentatónica Mayor (Con síncopas)	25
Escala Pentatónica Menor. Canon a dos voces	26
N° 14 Escala Menor Gitana u Oriental	27
N° 15 Metacrusa. "El Malabarista" (A dos voces)	28
N° 16 Lectura en clave de Sol y de Do tercera. "Baile de Salón"	29
N° 17 Dúo en Sol Mayor. "Entre recovecos"	30
N° 18 **El Tresillo.** 2 Ejercicios y "Flemático"	31
Alternancia entre Tetrabraquio y tresillo. "En una playa de blanca arena"	32
Transporte a diferentes tonalidades	
Alternancia entre Tresillo y Pirriquio. "El juego del Luche"	
Estudio Rítmico-Melódico. Ligadura de prolongación	33
Tresillos de Semicorcheas y "Planty Otoñal"	34
N° 19 **Intervalos.** Tabla de Intervalos	35
N° 20 Estudio de Intervalos en Contexto musical:	38
Segundas Menores. 2 Ejercicios	
Segundas Mayores	39
Terceras Menores	40
Terceras Mayores (Dos ejercicios)	41
Cuartas Justas y Tritono: "Estación Puerto"	42
Quintas Justas y Disminuidas	44
Sextas Menores "La Espera"	45
Sextas Mayores "La Llegada"	46
Séptimas Menores	47
Séptimas Mayores "Incertidumbre"	48
Séptimas Mayores "Domitila"	50
N° 21 Escalas Mayores y sus relativas Menores	52
Con sostenidos	
Con bemoles	53
N° 22 Escala Cromática. "Velerito de papel" y "Adversidad"	54

N° 23 Escala de Re Mayor y su relativa menor 56
"Fila de patitos en la laguna"
N° 24 Canon en Mi Mayor "Tren de Cienpiés" 62
N° 25 Escala de Blues. Trío 63
N° 26 Escalas de diverso origen 65
N° 27 **Modos Eclesiásticos o Gregorianos** 72
(Provenientes de los Modos Griegos)
Canto en Modos: Dorio, Frigio, Lidio. 73
Hipodorio "Nube de Incienso"
Mixolidio. "Procesión Rural" 74
Modo Lidio. "Imperioso" y "Travesía por el desierto" 75
Locrio. "Adiós Lucinda" Inmemoriam a Lucinda Urbina Guzmán 76
N° 28 **Pies Métricos Grecolatinos ternarios** 78
Reconocimiento de pies métricos ternarios y escalas y modos 79
Ejercicio en diferentes pies métricos grecolatinos. "Mi Mascota" 80
Tribraquio. "Tala talín talín talón" y Yambo 81
Troquio, Yambo. Variaciones del Tribraquio. 82
"Danza en el Jardín "Modo Eolio: "Desazón" y "Súplica".
Doble Yambo y Anfibraquio Ternario 84
"Observando al bebé dormido"
Acciacaturas. "Pájaro Carpintero" (Mezcla de pies métricos) 85
Variantes del Tribraquio. 86
Dáctilo y Anapesto respectivamente. "Flor de San Pedro"
Dáctilo Ternario. Heterometría 87
Jónico Mayor 88
Jónico Menor 89
Coriambo "La Laguna de la caverna" 90
Hiperjónico 92
Yambo y Yambicoreo superpuestos 93
El Poder inspirador de las escalas 94
N° 29 **Escalas Hexáfonas** 96
Ejercicio en Escala Hexáfona 97
Escala Hexáfona. "El Alba" 98
Canon en Escala Hexáfona 99
Dinámica y Agógica. "Melancolía" 100
N° 30 **Compases de Amalgama.** Dos ejercicios 101

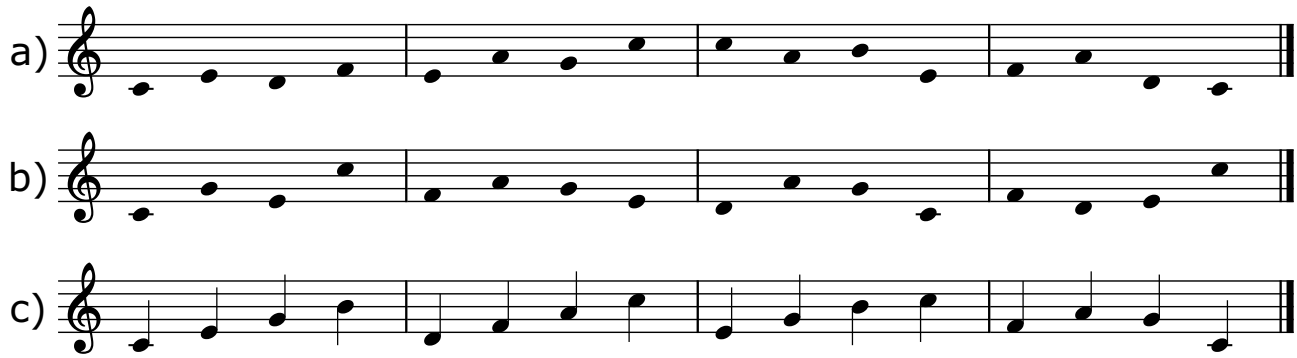
"Baile de los amigos" 103
Baco. Patrón rítmico: Corto-Largo-Largo 104
N° *31* **Heterometría.** "Neblina y piedras en la Isla de Tenglo" 106
Canto y percusión simultánea 108
"Ímpetu" 109
N° *32* **Dictados Homofónicos** 110
A dos voces
A tres voces 112
N° *33* **Repertorio Escolar de Aula.** "Canción a la Luna" 114
"Problemas en el parque" 115
"El Caracol" 118
N° *34* **Polirrítmias Polimétricas** 120
En contexto musical: Tres contra dos 131
Cinco contra dos 133
Cuatro contra tres 135
N° *35* **Solfeo hablado** Análisis Interválico 138
(De un Trío para Oboe y dos guitarras)

1. **El Modo Mayor**.

Escala de Do Mayor:



Propósito: Familiarizarse con el nombre de las notas.
Actividad: Elegir un pulso. Manteniéndolo, decir el nombre de las notas sin detenerse y sin alterarlo. Una vez logrado nombrarlas con facilidad, utilizar un pulso algo más rápido e iniciar un nuevo cometido.



Plicas:
A partir de la nota La, las plicas se ubican desde el costado derecho de la cabeza de la nota hacia arriba. Desde la nota Si hacia arriba, se ubican desde el costado izquierdo de la cabeza, hacia abajo. Tienen una extensión aproximada de tres líneas de la pauta.

Actividad:
En un cuaderno de pautas (*), escribir notas, ya sea en líneas o espacios y repetir el ejercicio anterior.

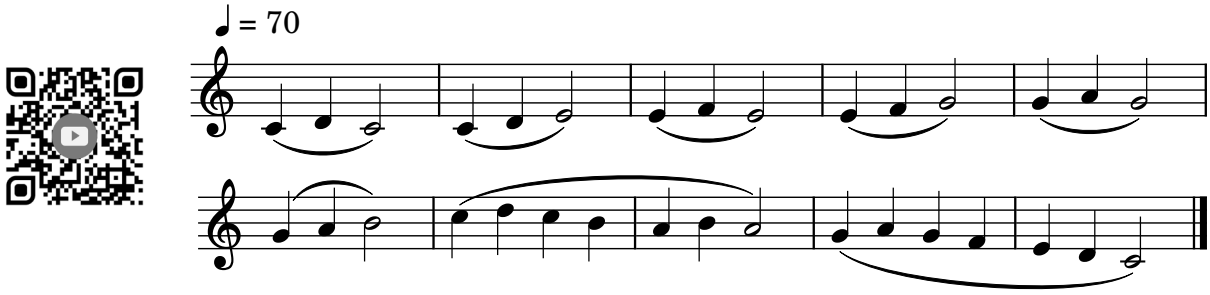
(*) = Para el autoaprendizaje es importante escribir con lápiz y papel. Si bien, la tecnología es valiosa ayuda para el estudio de la lectura musical, no habilita para la escritura.

Con un lápiz grafito, crear ejercicios similares escribiendo 4 notas negras por compás y leerlas cada vez a un pulso más rápido, hasta dominar plenamente su ubicación en clave de Sol. Es necesario validar el aprendizaje, realizando el ejercicio terminado, con alguna persona que lea música.

N° 2. Ejercicios de Entonación.

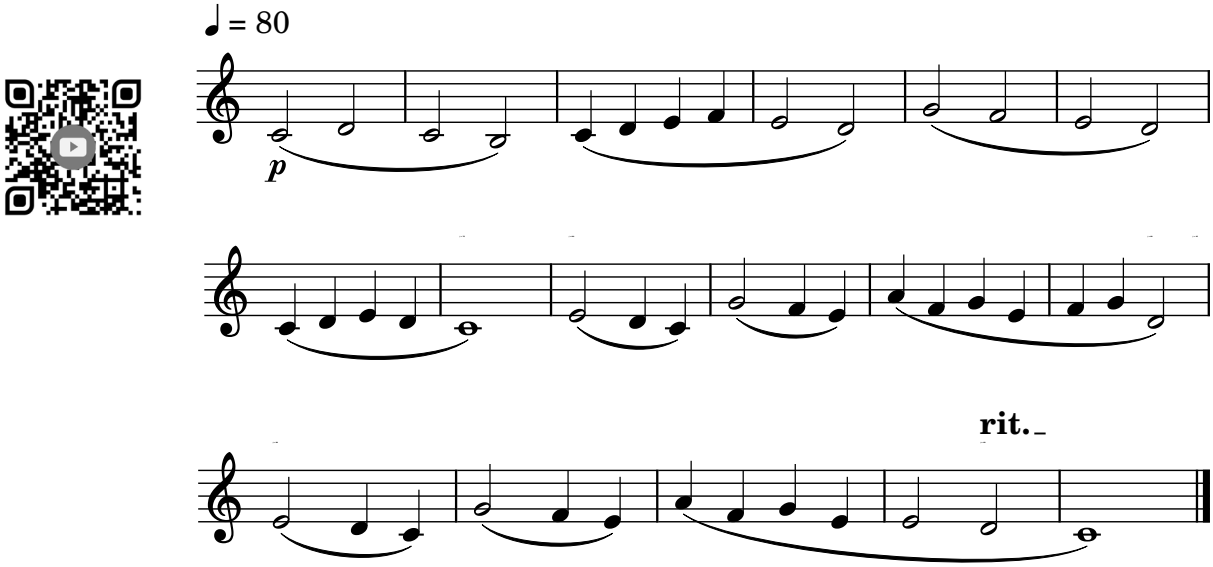
"Subiendo poco a poco la escala"

a)



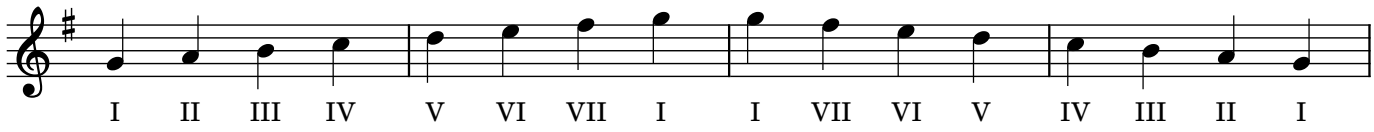
"Canto Solemne en Do Mayor"

b)

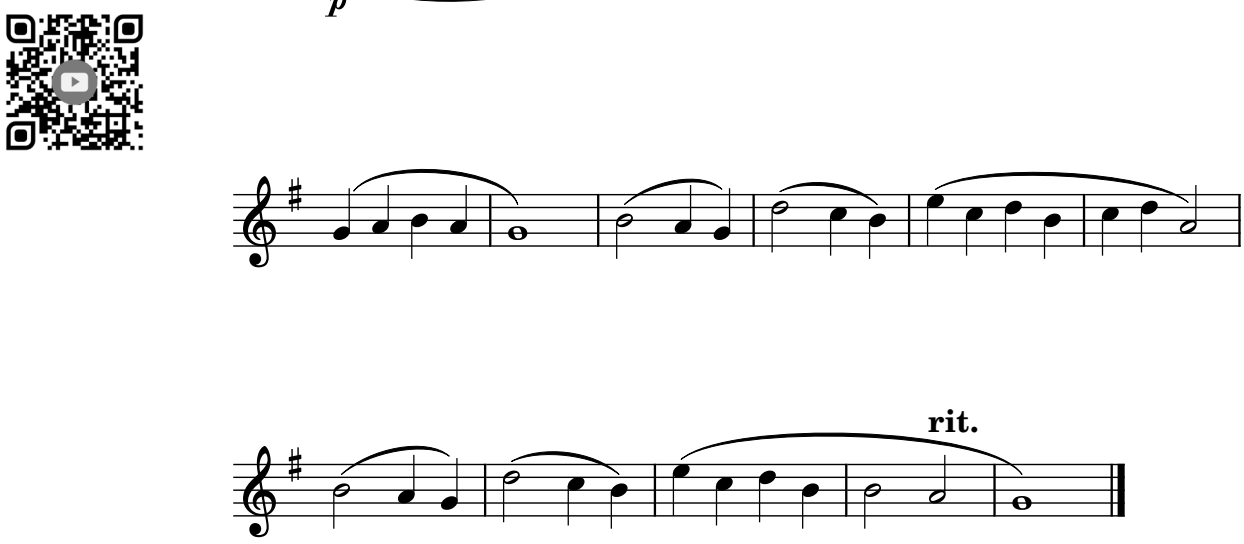


3. La Escala de Sol Mayor

Para mantener la proporción estructural de la Escala Mayor a partir del sonido Sol, es necesario alterar el séptimo grado de la Escala. (Ver Escalas y sus correspondientes armaduras en la página 52). Los grados de las Escalas, se identifican con números romanos. Estos grados, llevan los siguientes nombres:
Primer Grado (I) Tónica, Segundo Grado (II) Supertónica, Tercer Grado (III) Mediante, Cuarto Grado (IV) Subdominante, Quinto Grado (V) Dominante, Sexto Grado (VI) Superdominante y Séptimo Grado (VII) Sensible.
En la página siguiente, observar que el "Canto Solemne en Sol Mayor", en el segundo compás, fue necesario alterar el Fa (Fa sostenido, que aparece en la Armadura), para mantener estructura del "Canto Solemne en Do Mayor", su modelo.



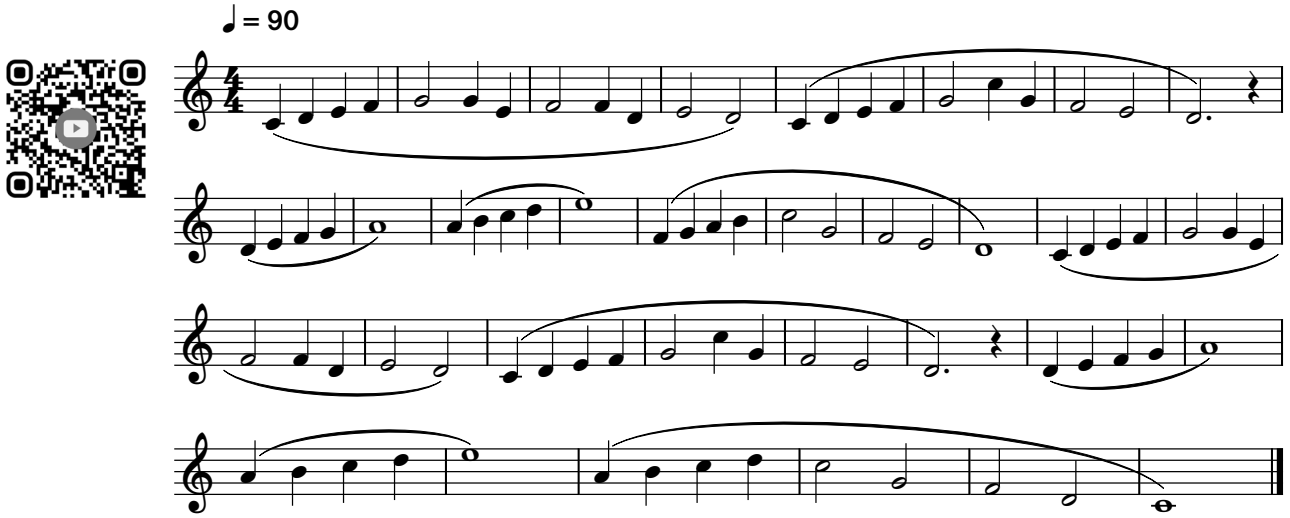
"Canto Solemne en Sol Mayor"



N° 3. Pentacordios

Crusa

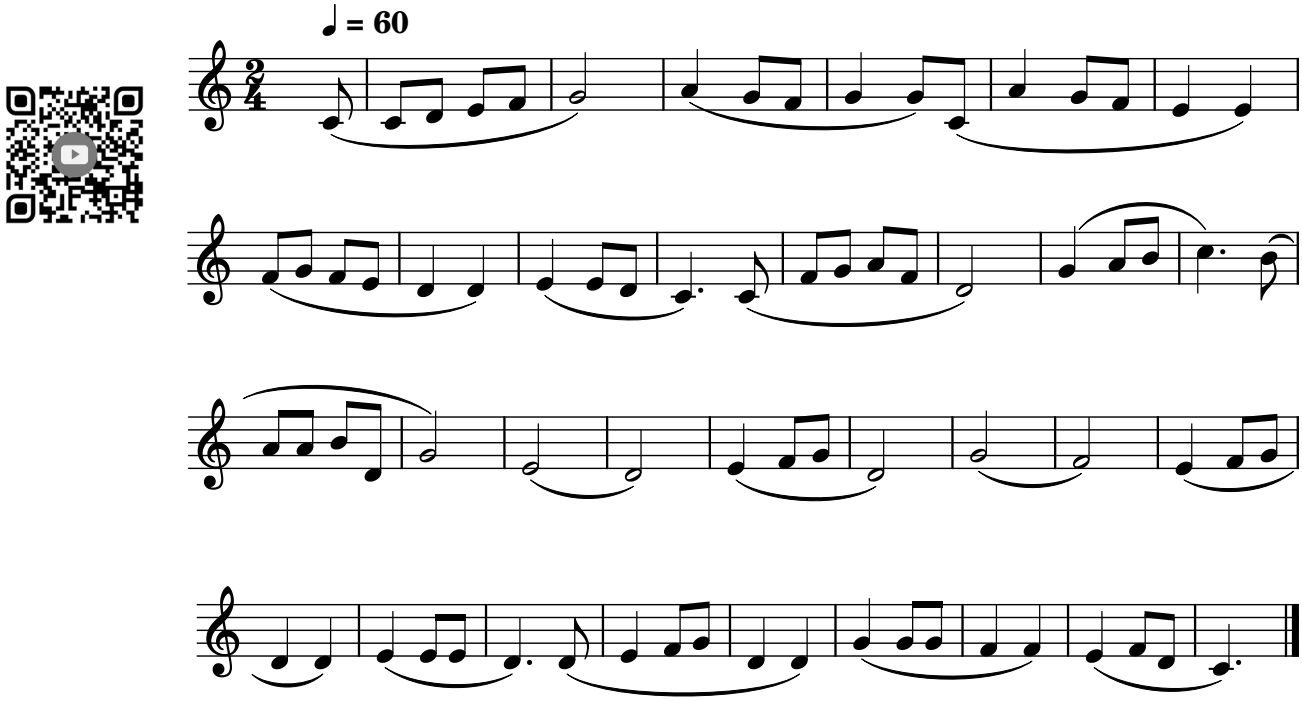
a)



Anacrusa. "Esperanza"

Anacrusa

b)

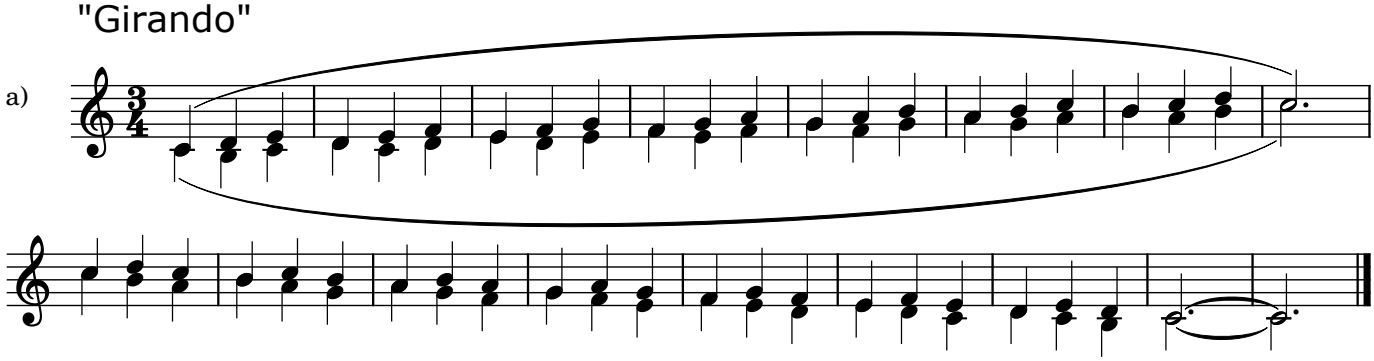


N° 4. Lectura con Divisi (*)

(*) =Divisi (División) Se escriben dos o más voces en una misma pauta.

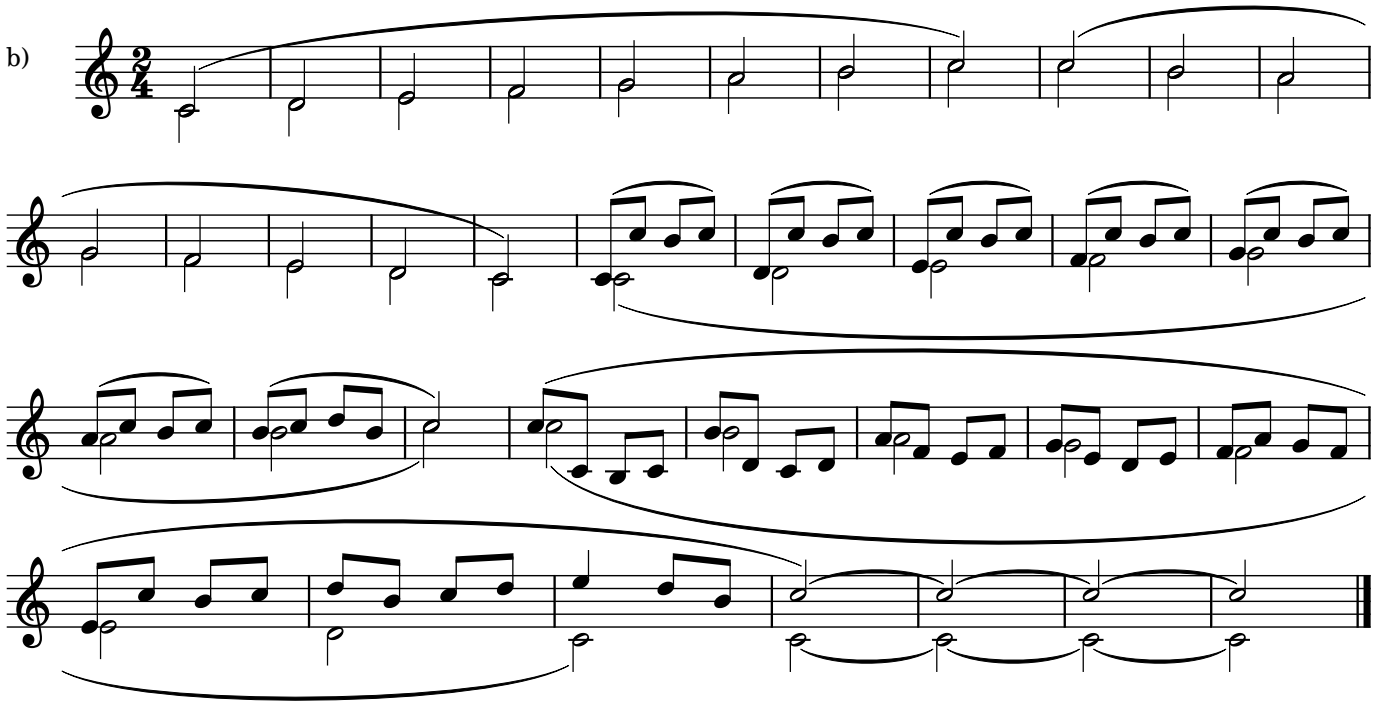
"Girando"

a)



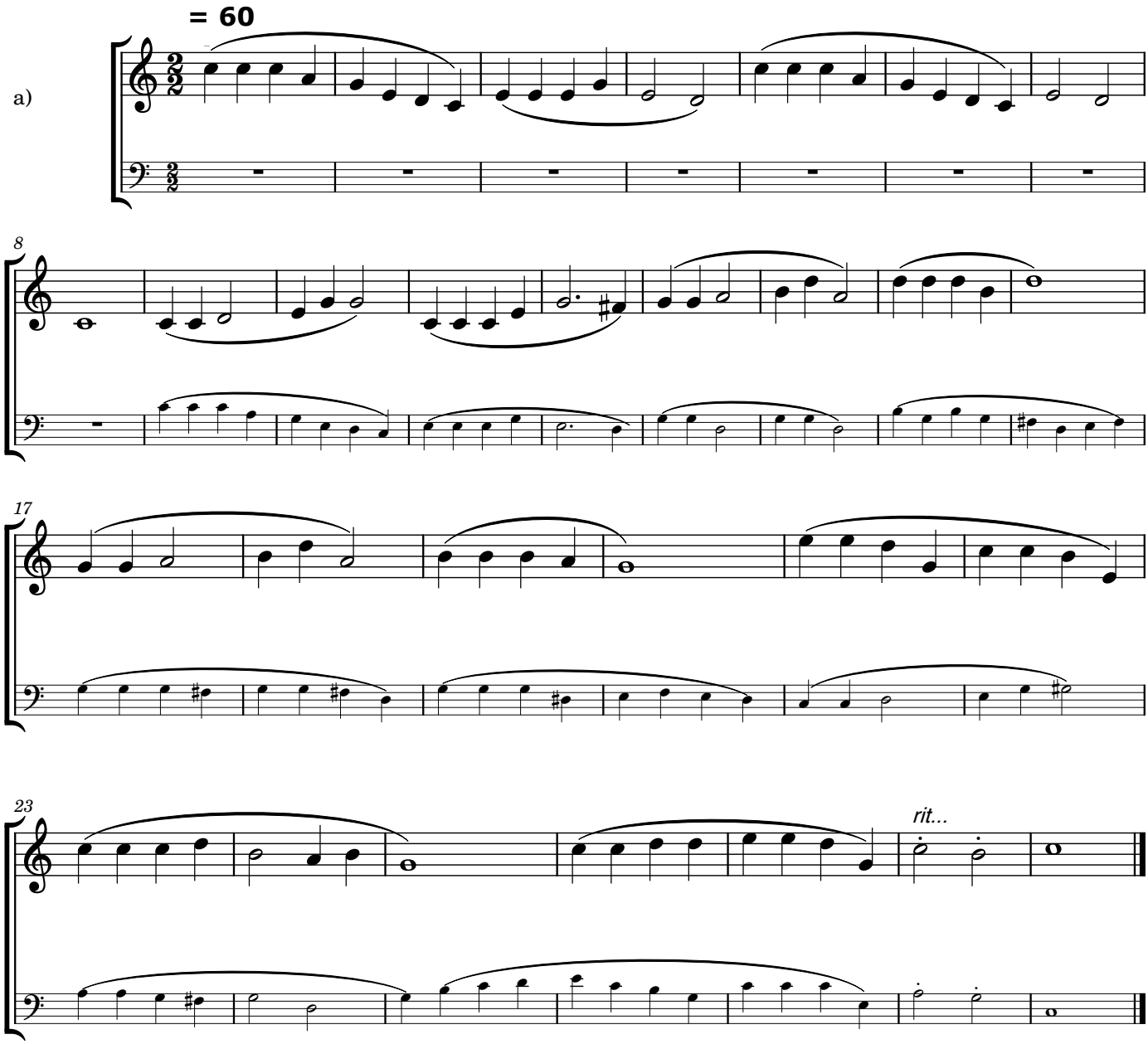
"Microcosmos"

b)



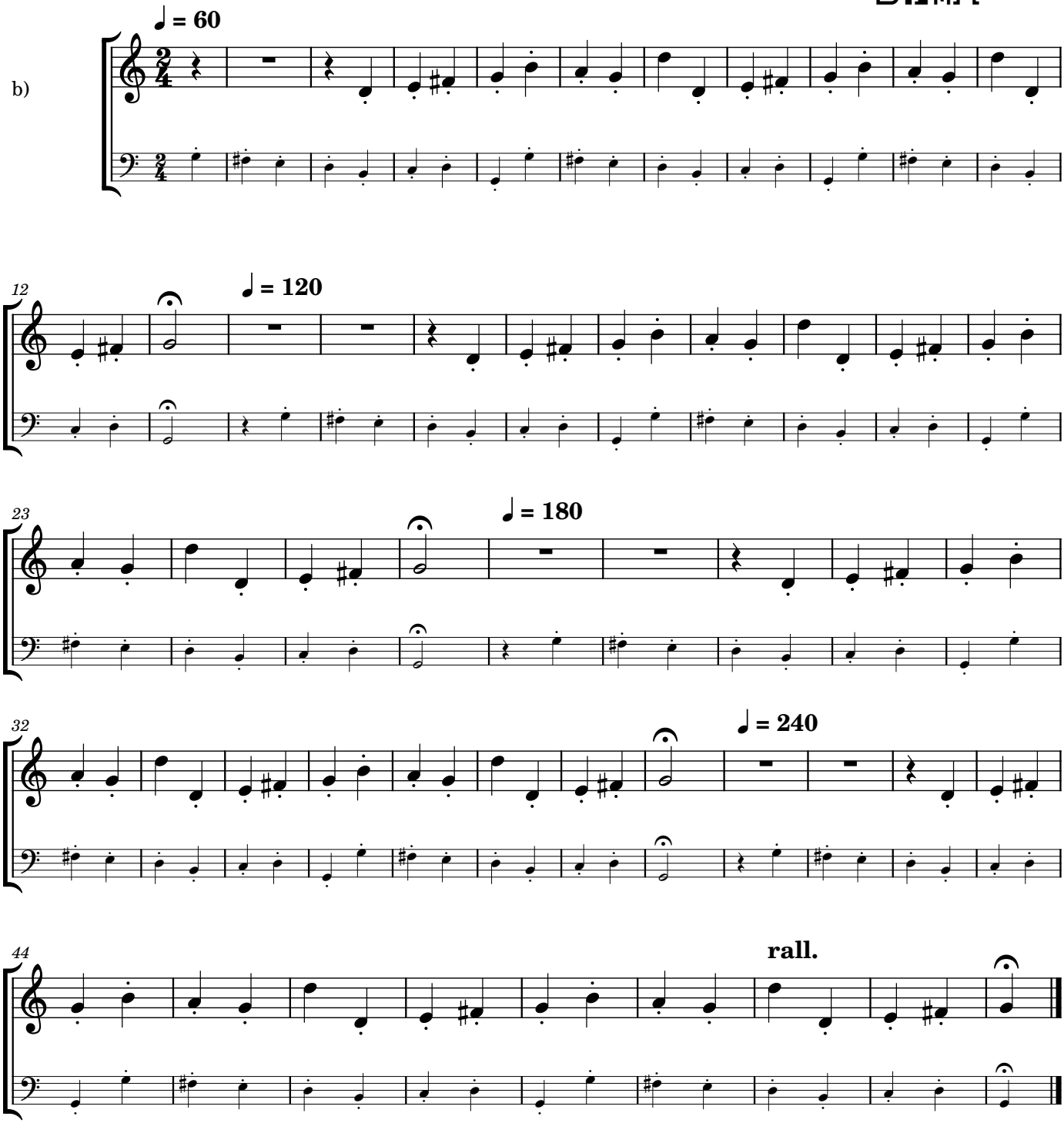
N° 5. Entonación a dos voces. Imitaciones.

"Heróico"



N°6. Cambio de Tempos.

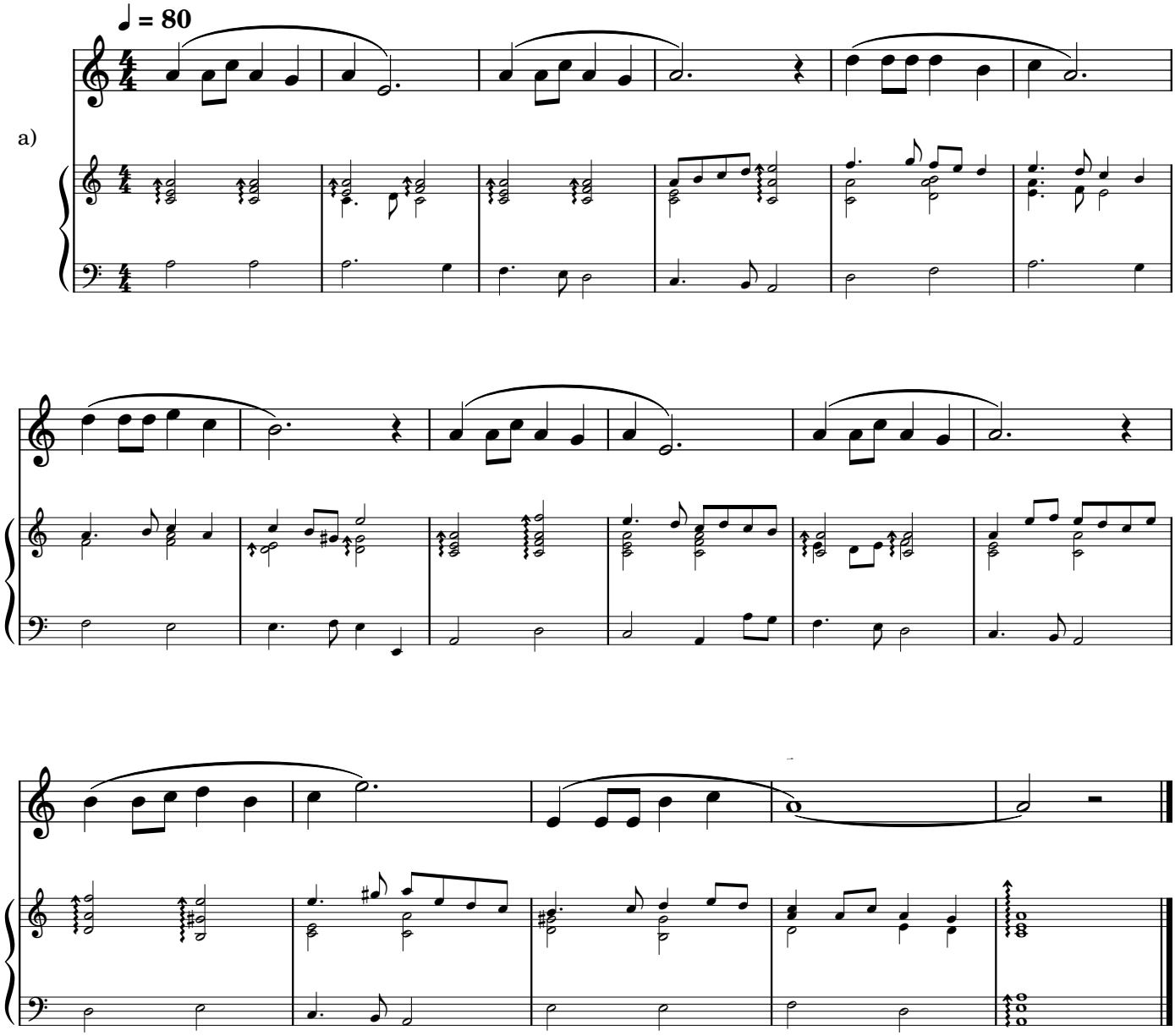
"El Cangrejo"



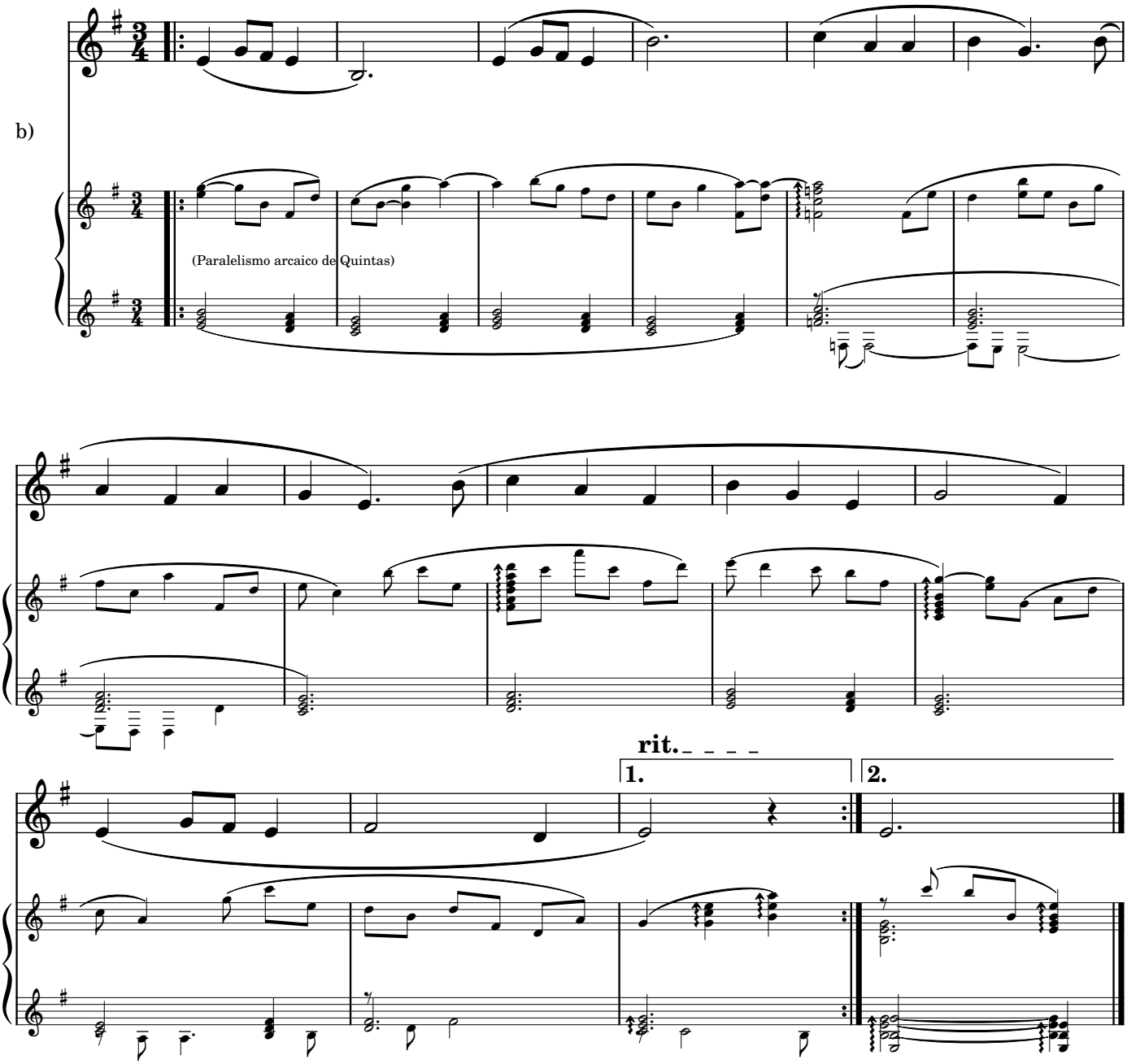
N° 7. **Modo Menor.**

Escala Menor Natural

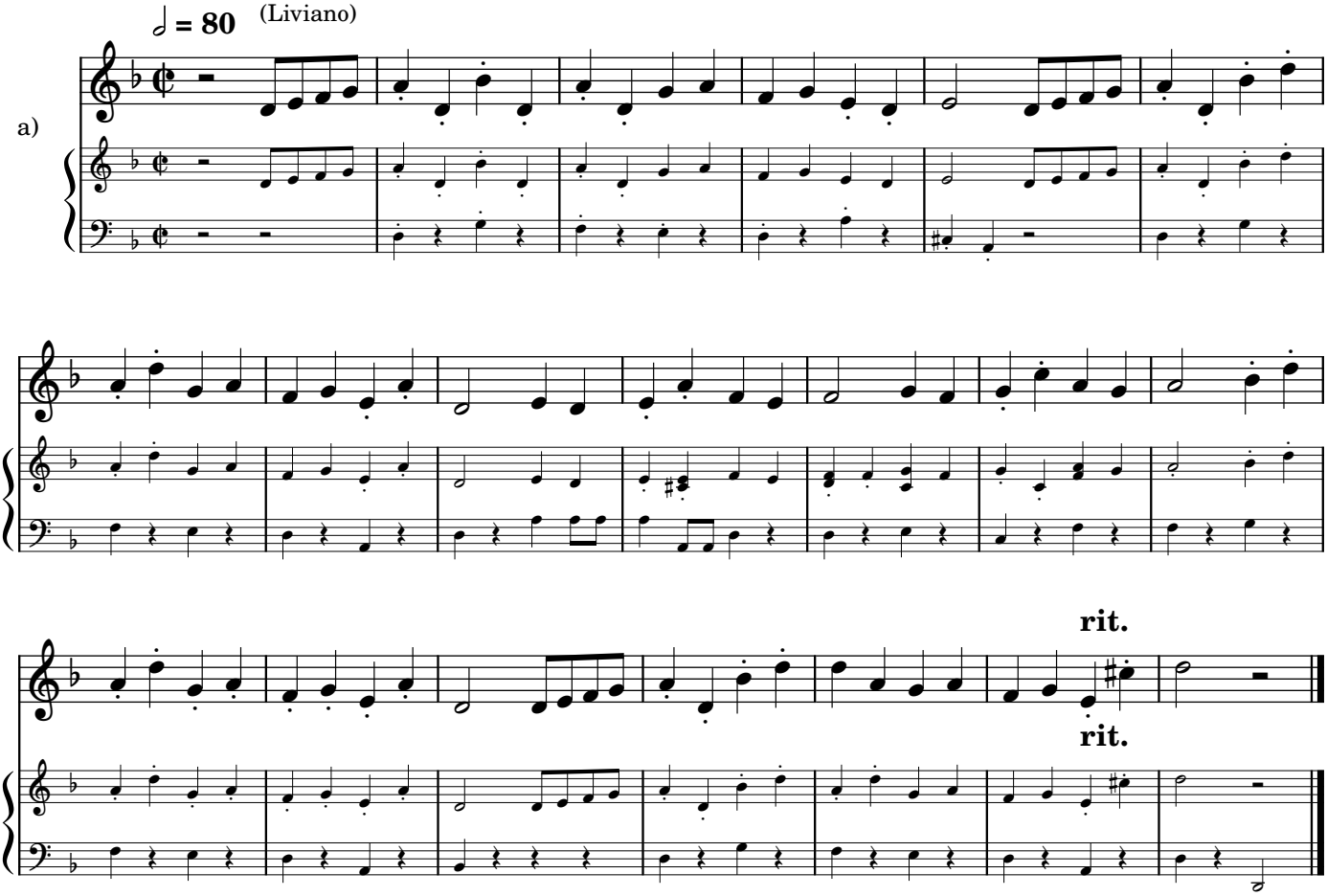
a)

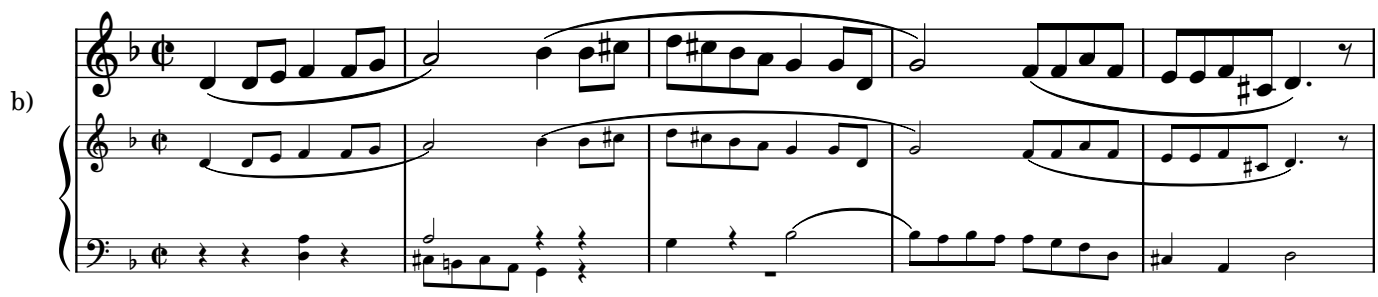


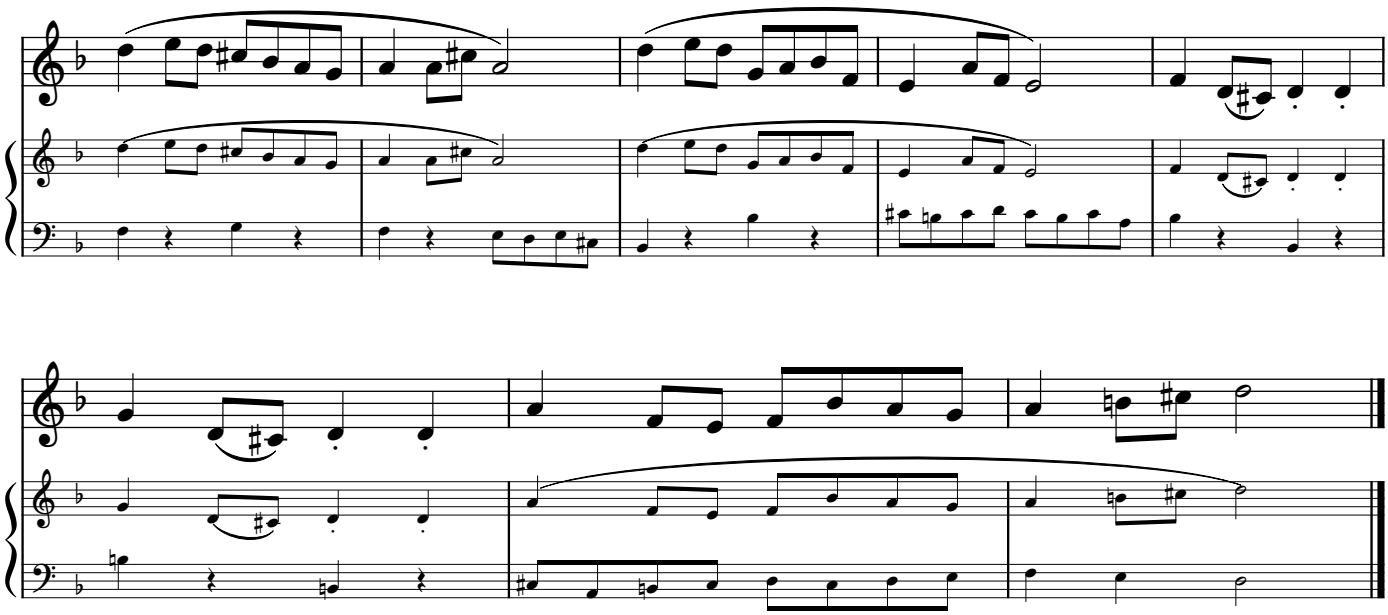
Lo arcaico
"Rautén Alto en una brumosa y arcaica mañana"
Paralelismos.



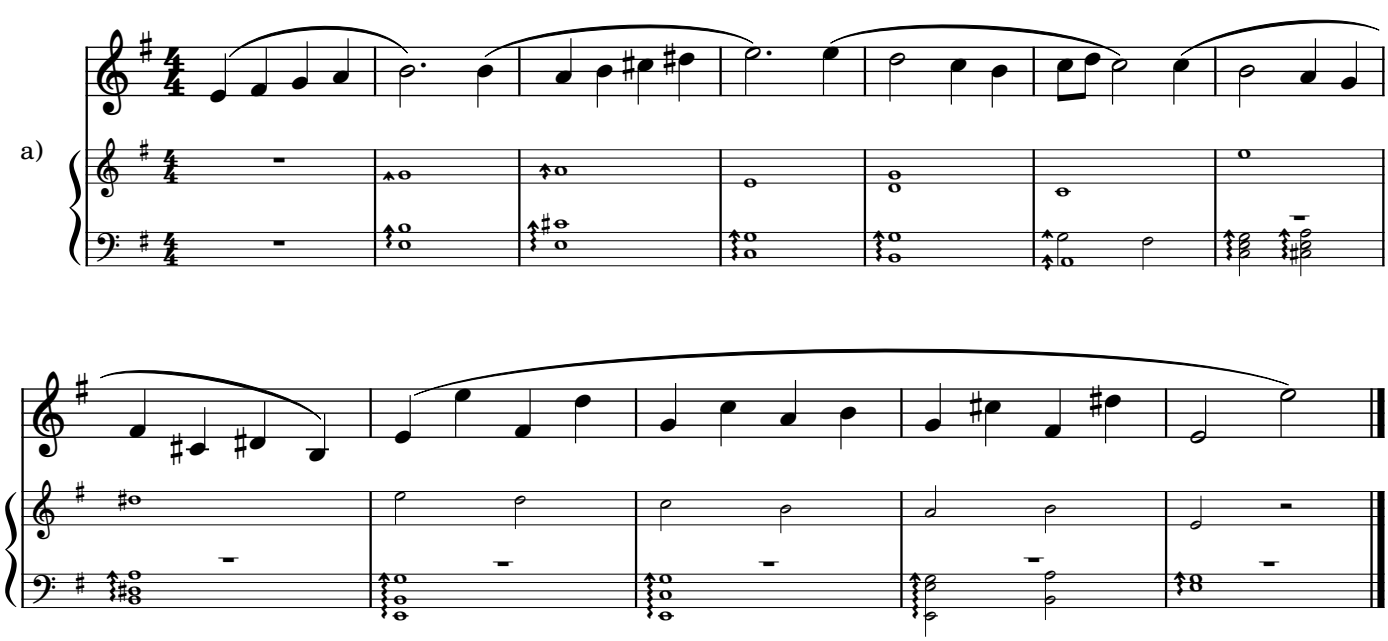
Escala Menor Armónica



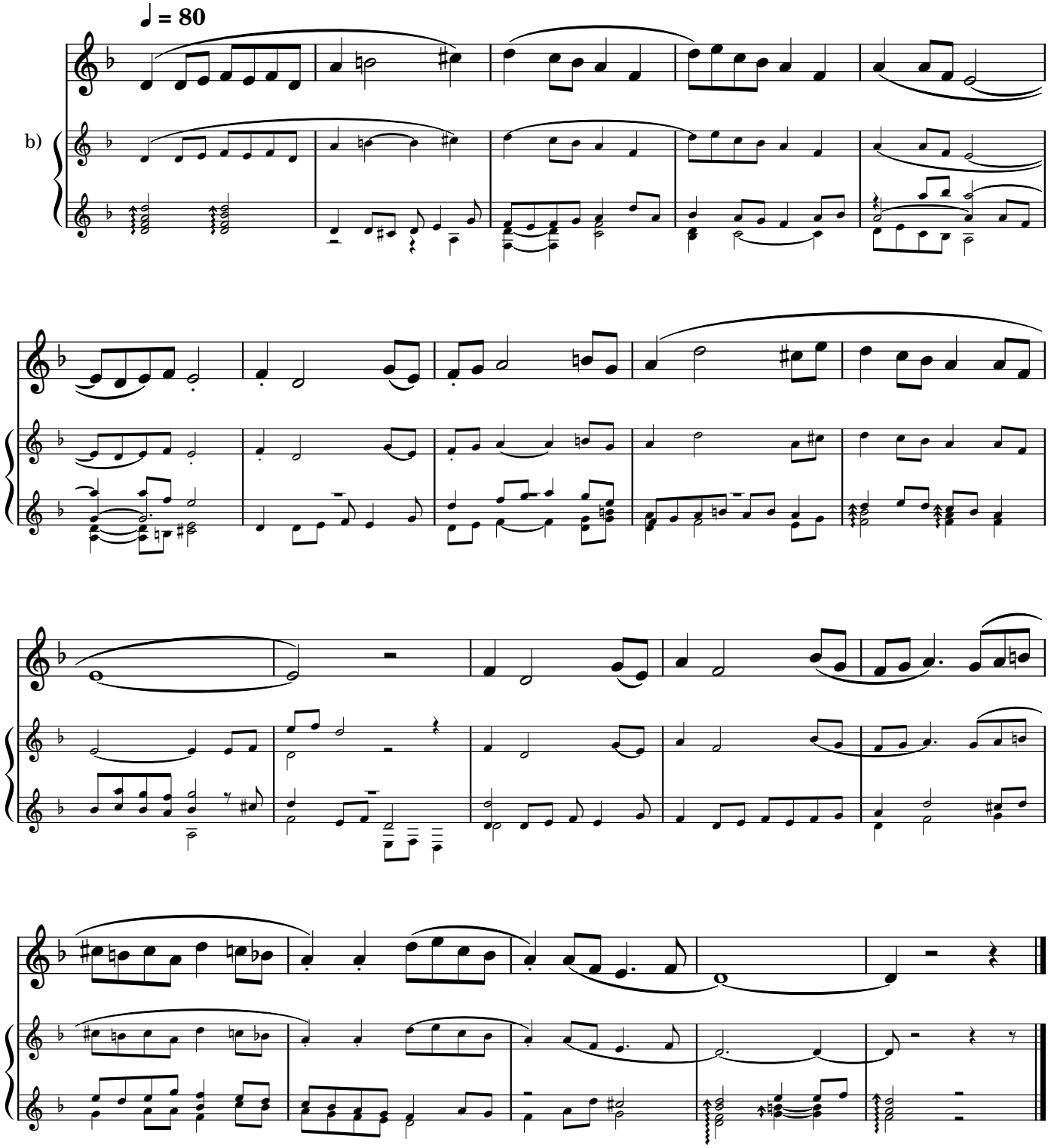




Escala Menor Melódica



"Evocación"



N° 8. Estudio en Re Mayor

(Divisi: Canto con un Instrumento)

"Canto Matinal"

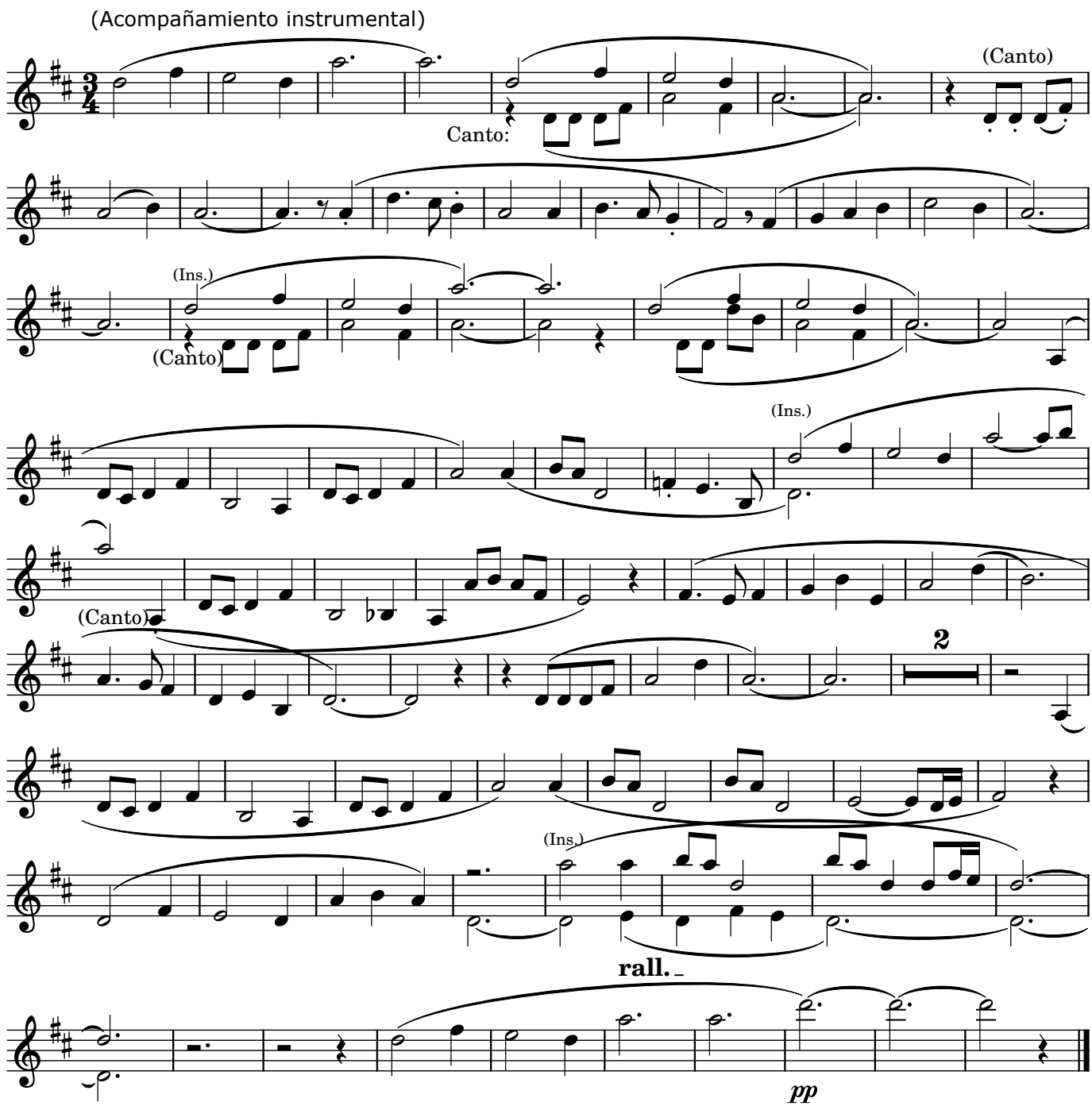
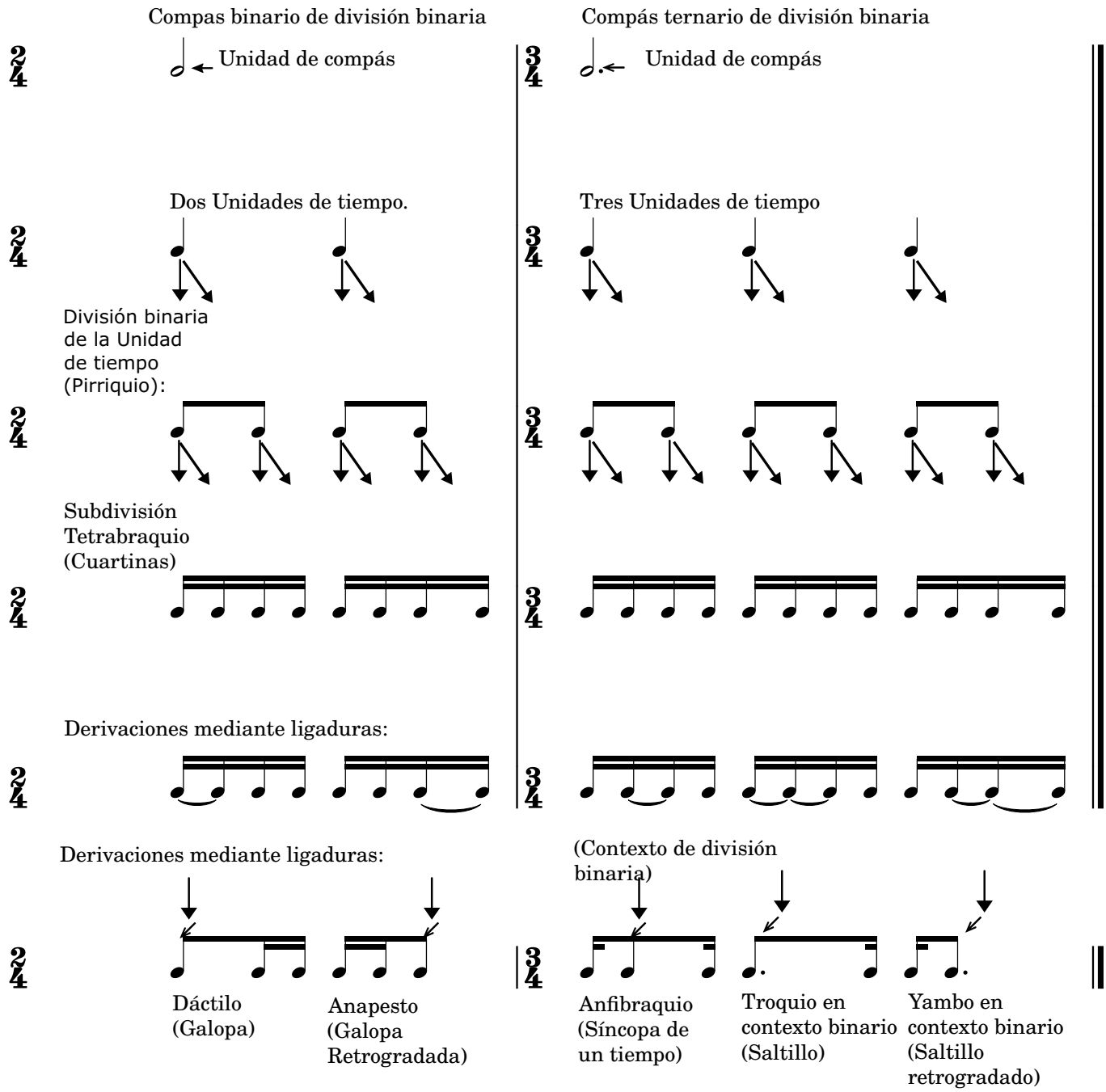


Tabla de Patrones Rítmicos binarios.

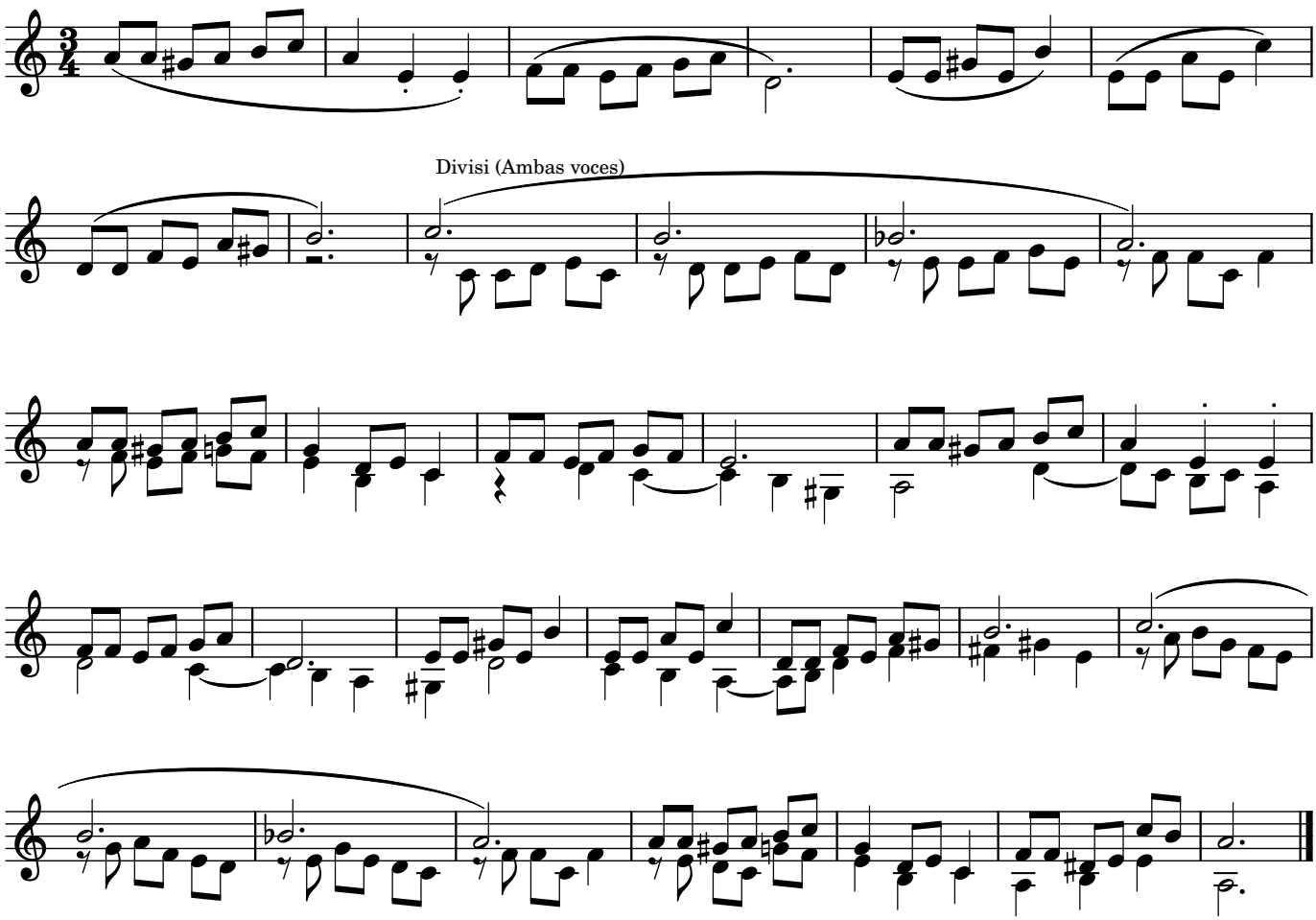
Pies Métricos Grecolatinos. Compases Simples.

División regular de la Unidad de tiempo en forma binaria.



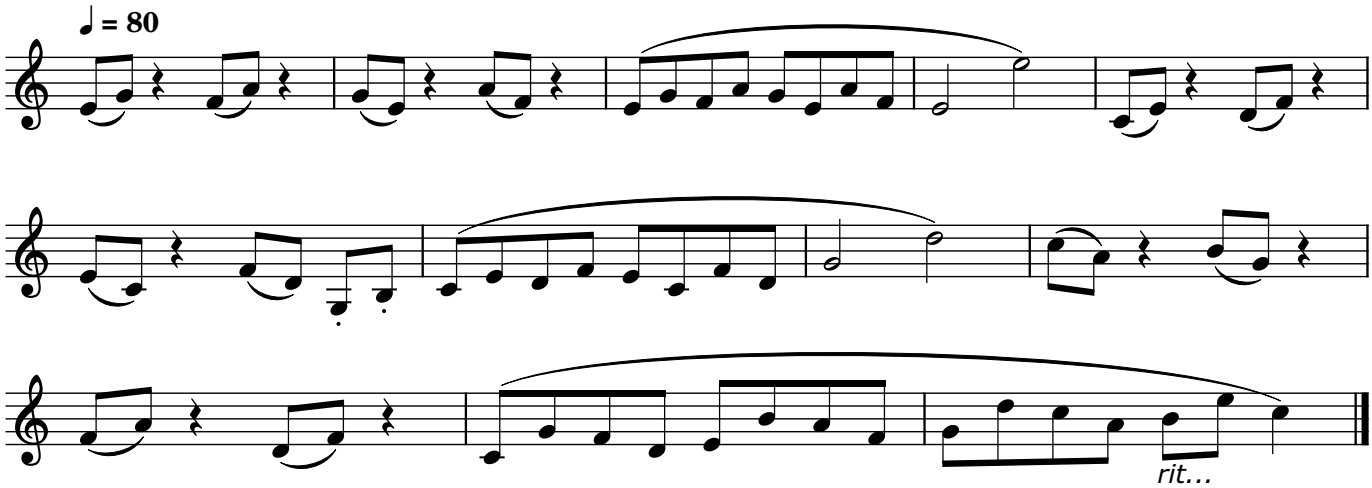
9. Pirriquio

Plicas hacia arriba:
Primera Voz

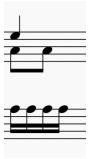


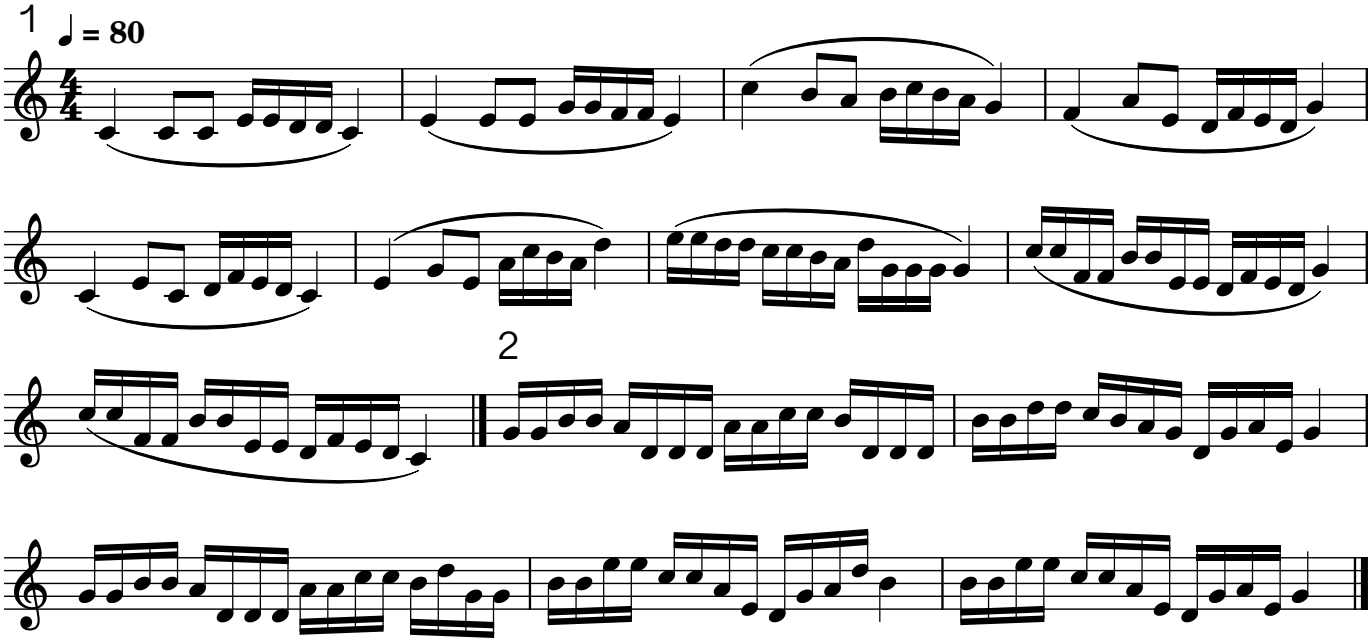
Divisi (Ambas voces)

b) "Juego del Monito Mayor"

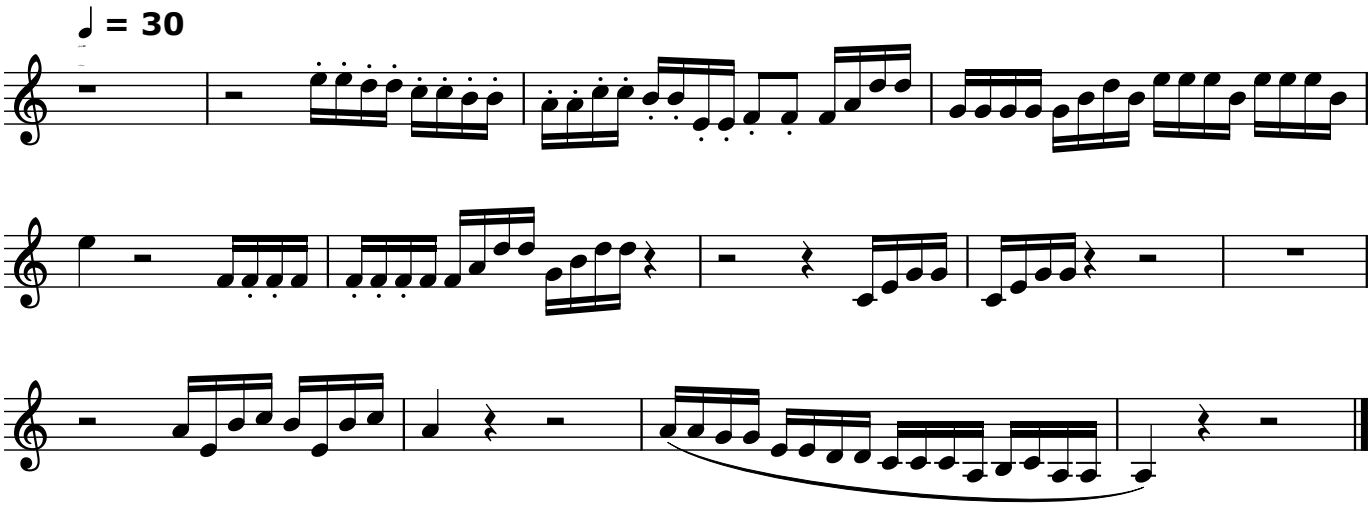


10. Subdivisión de la Unidad de Tiempo.
Pie métrico grecolatino: Tetrabraquio
(Cuartina)



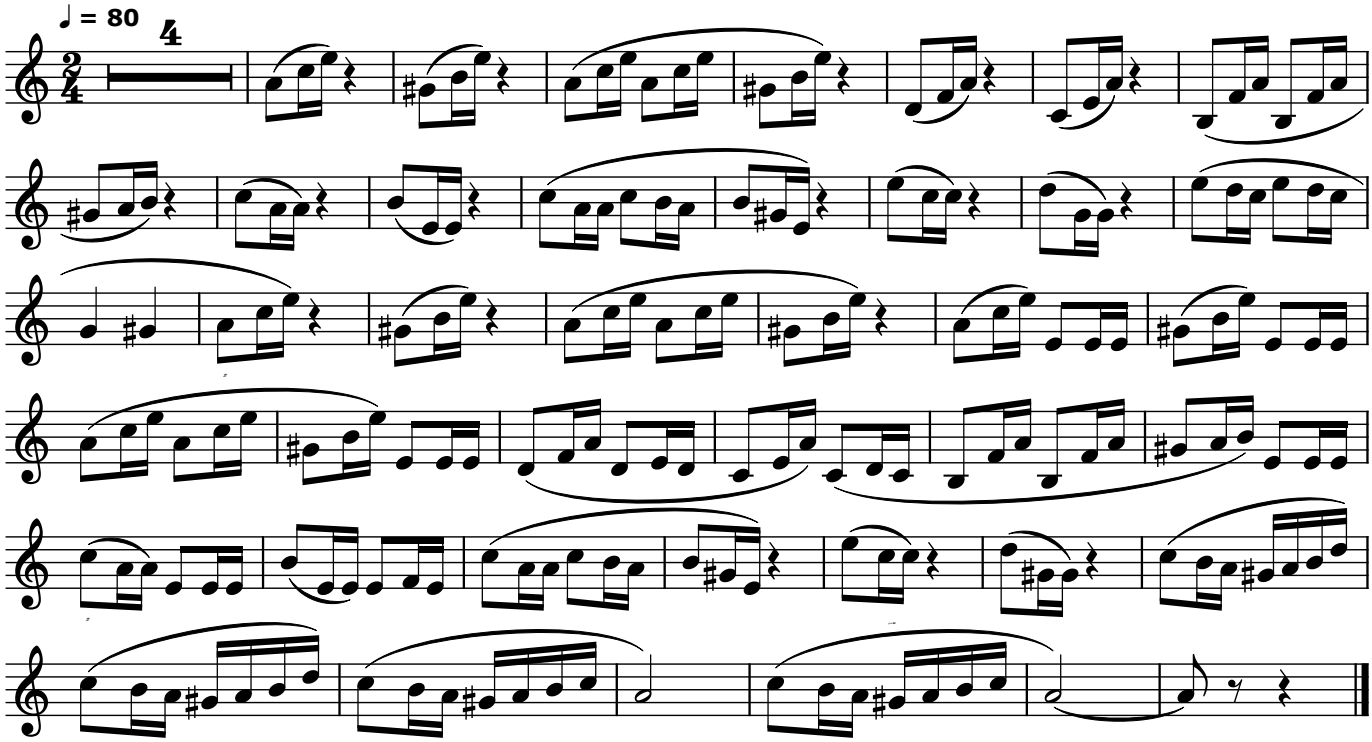


"Maquinita"

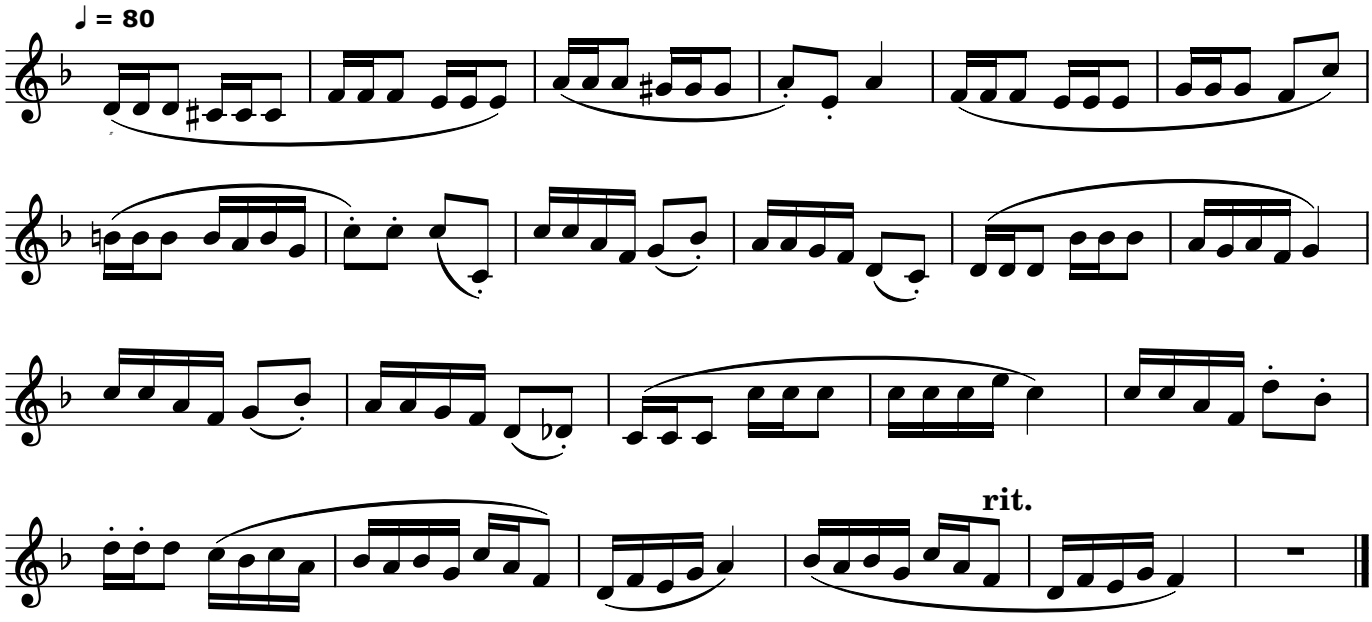


Dáctilo binario (Galopa)

"Barristas"

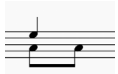


Anapesto. Galopa Retrogradada

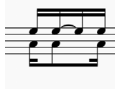


Anfibraquio binario

Unidad de tiempo
Pirriquio



Tetrabraquio
Anfibraquio



♩ = 40

Expresivo

a)

pp p mp pp mp mf

"El Payaso"

♩ = 80

Divertido

b)

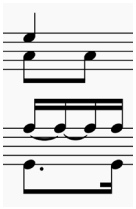
f

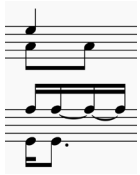
f

p

pp

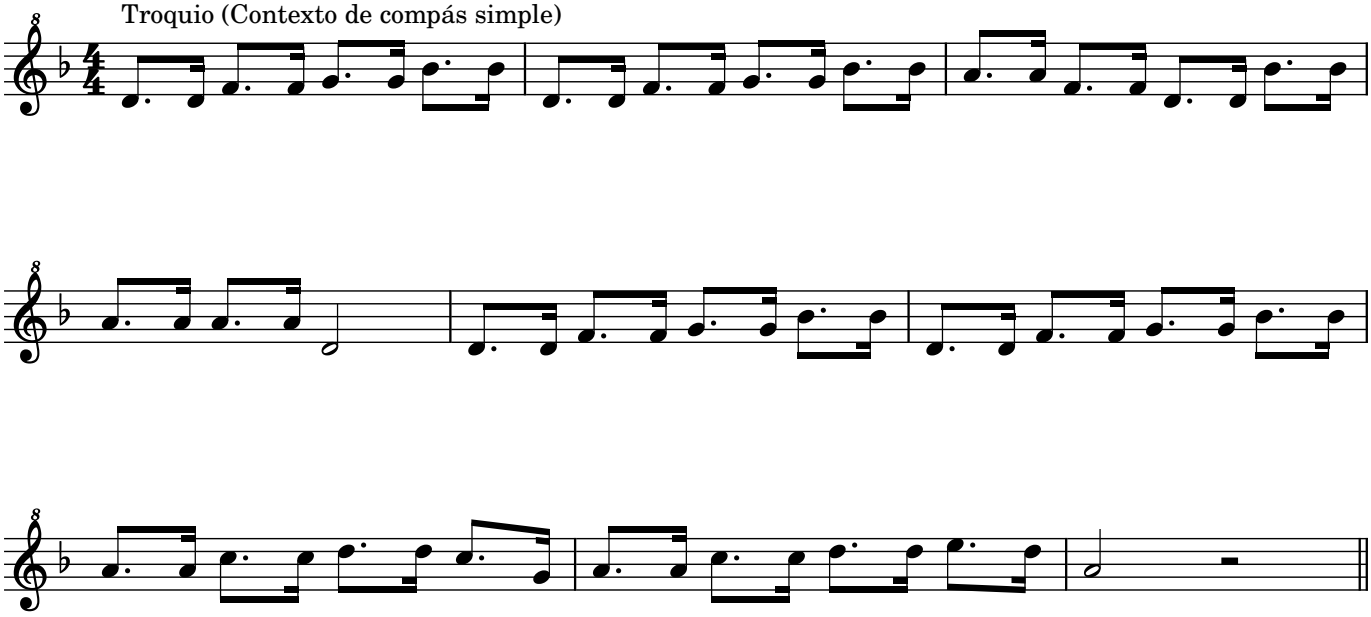
"El Espejo"
Troquio y Yambo binarios Derivado del Tetrabraquio (y su retrogradación)
(Saltillo y Saltillo Retrogradado)



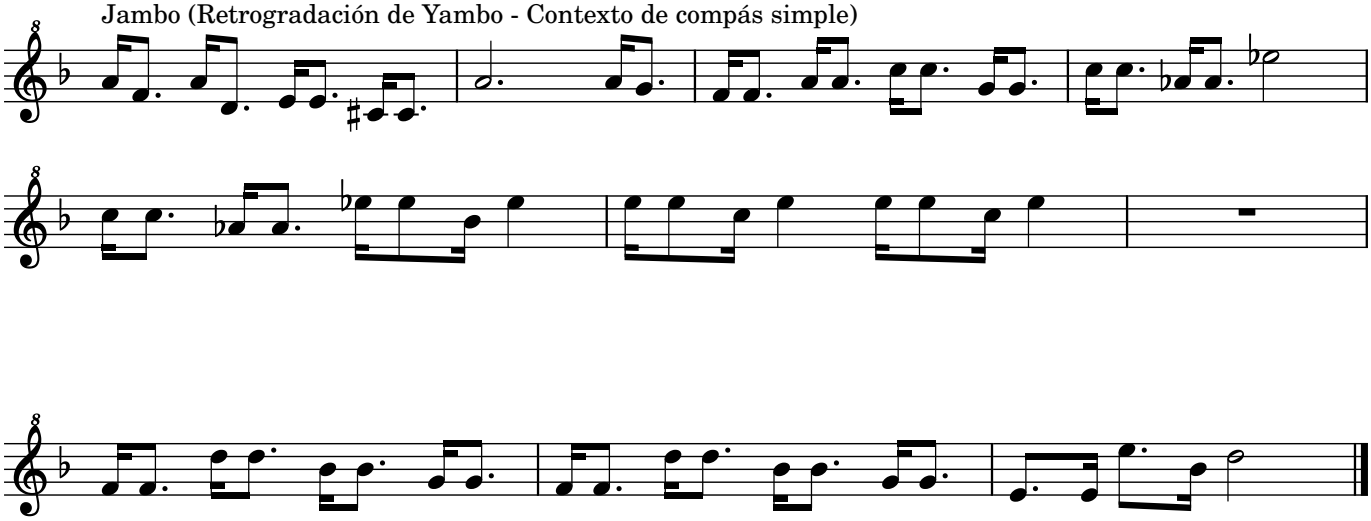


♩ = 80

Troquio (Contexto de compás simple)

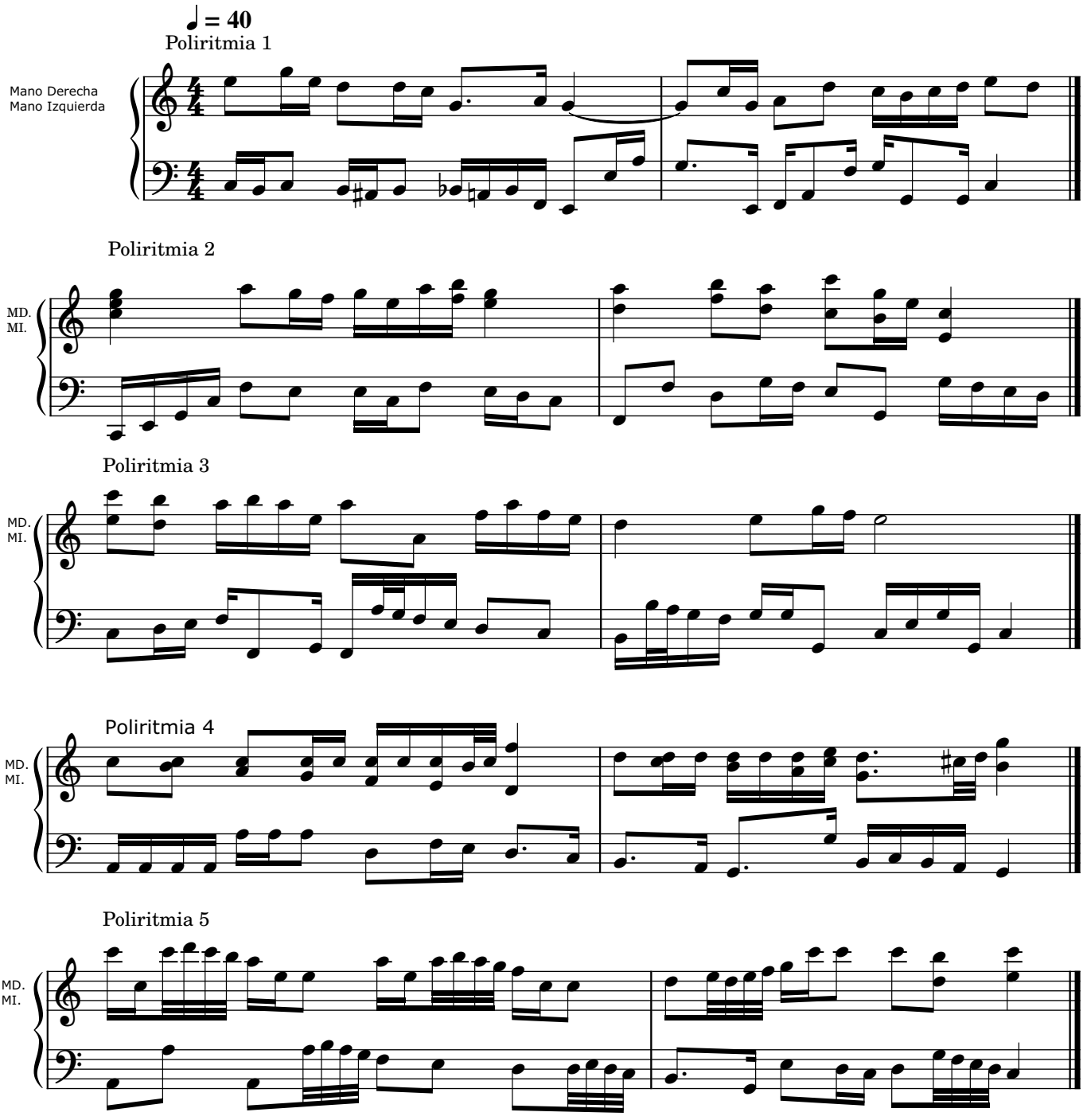


Jambo (Retrogradación de Yambo - Contexto de compás simple)



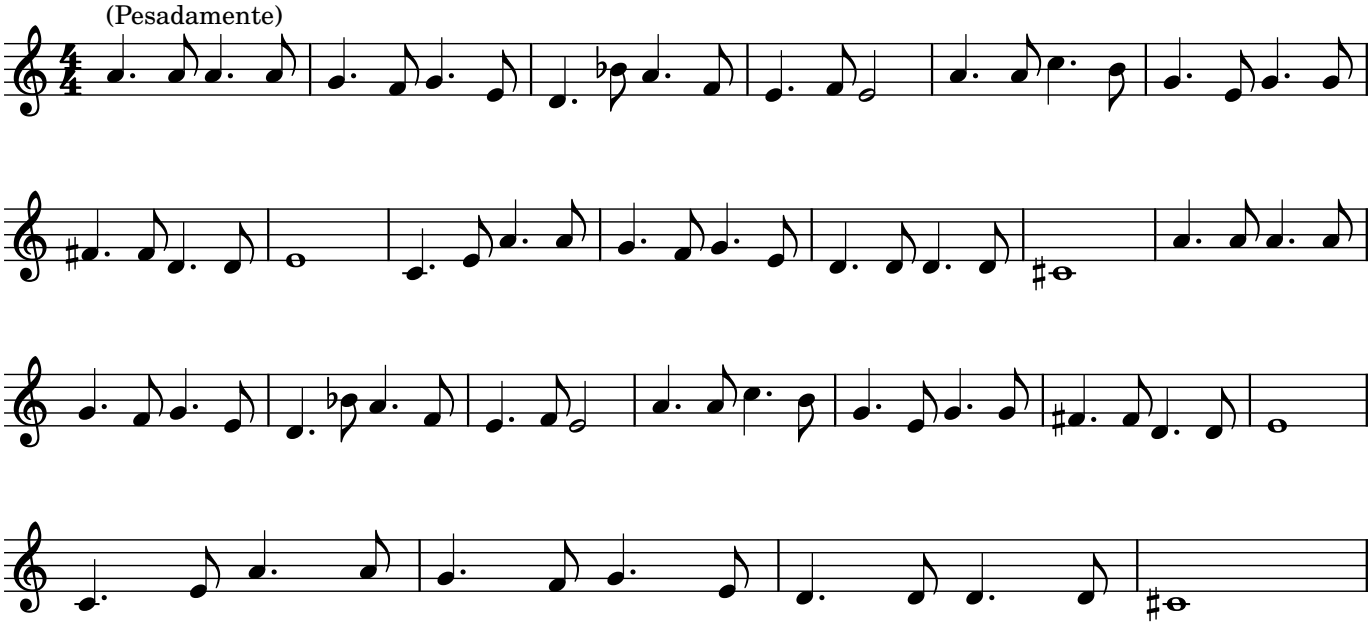
Poliritmias

5 pequeños ejercicios

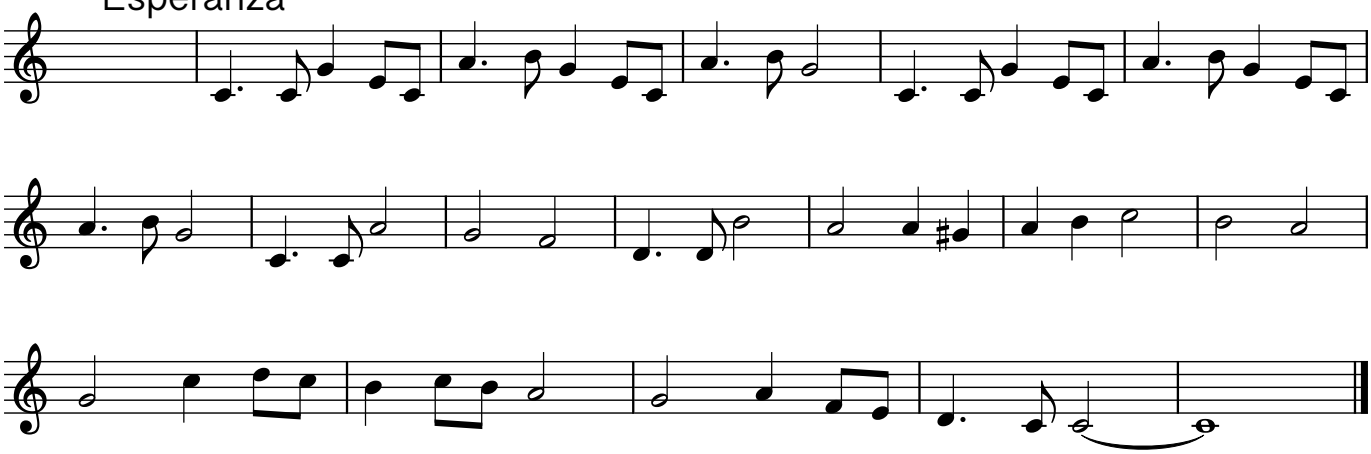


Patrón rítmico: Negra con puntillo y corchea
Pie métrico grecolatino: Troquio

Miniatura: "Llegando al campanario de la torre"

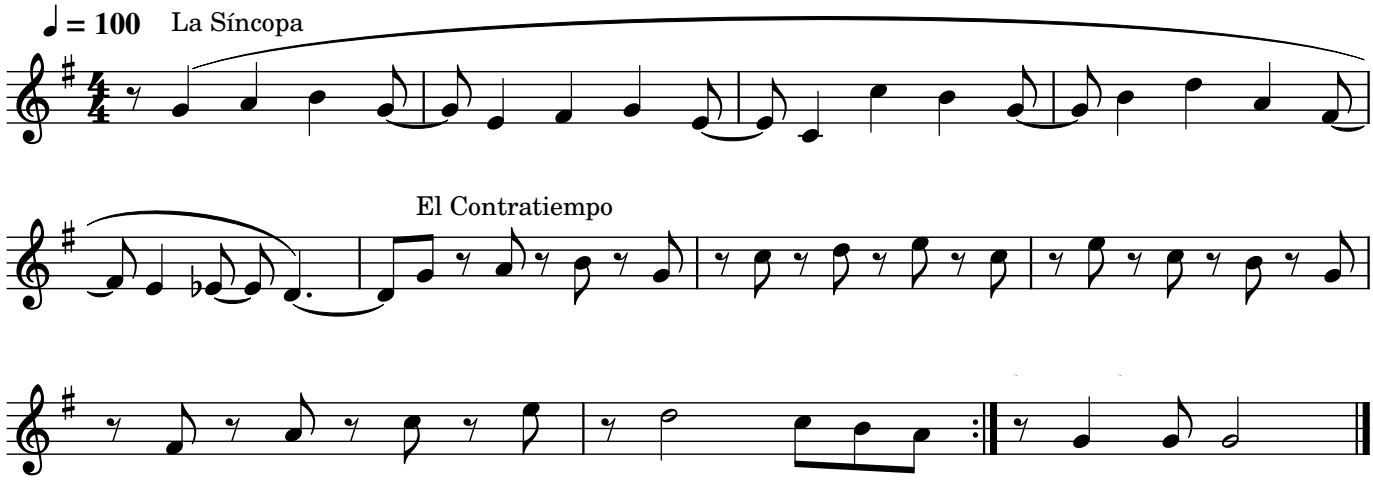


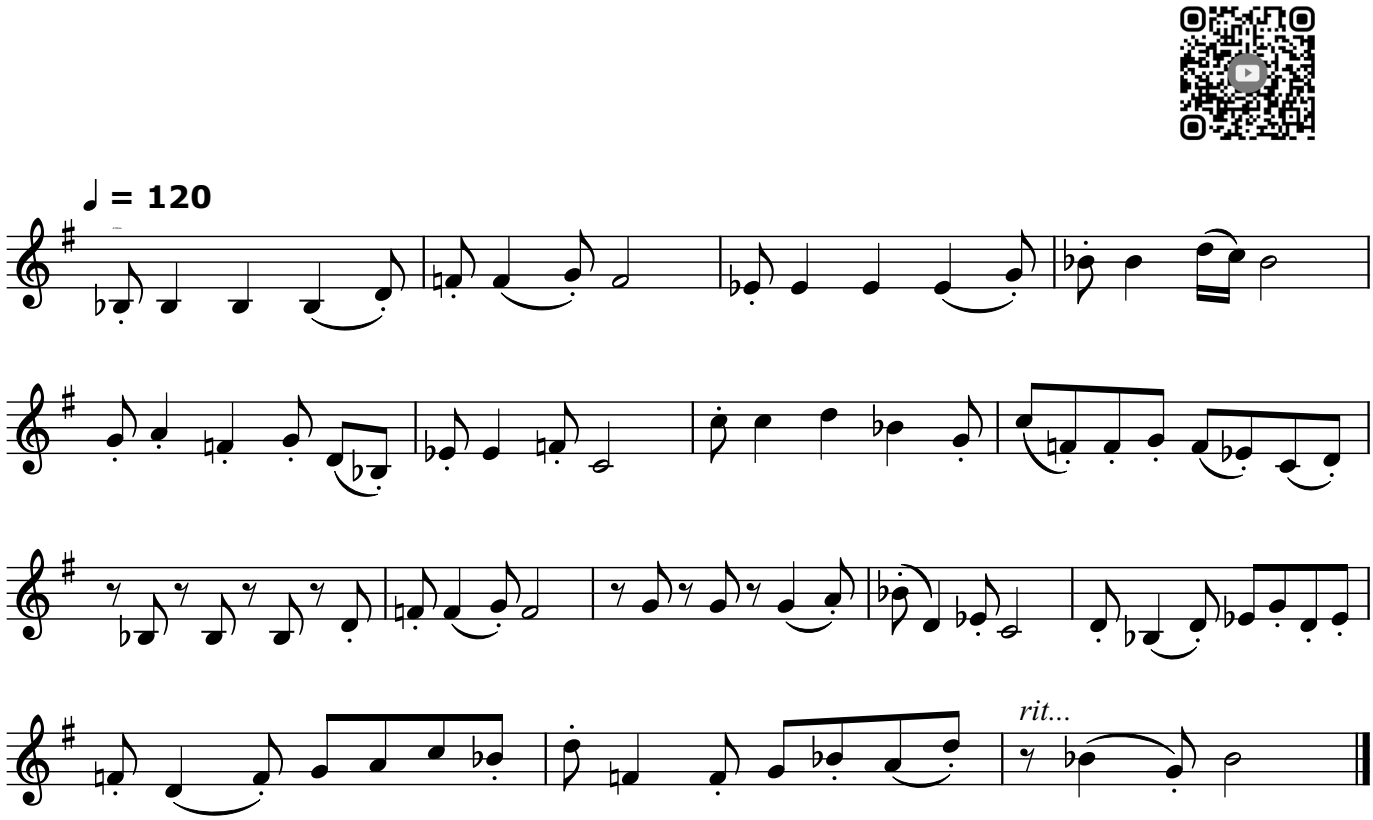
"Esperanza"



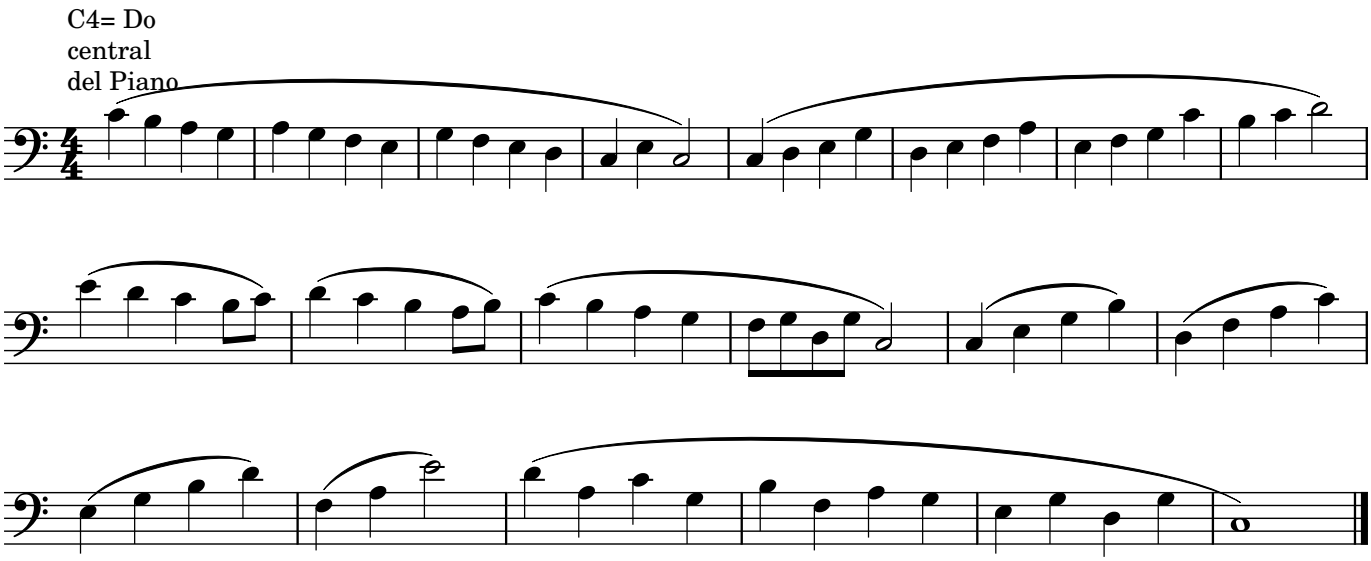
N° 11. La Síncopa y el Contratiempo

"Baile Gerris"



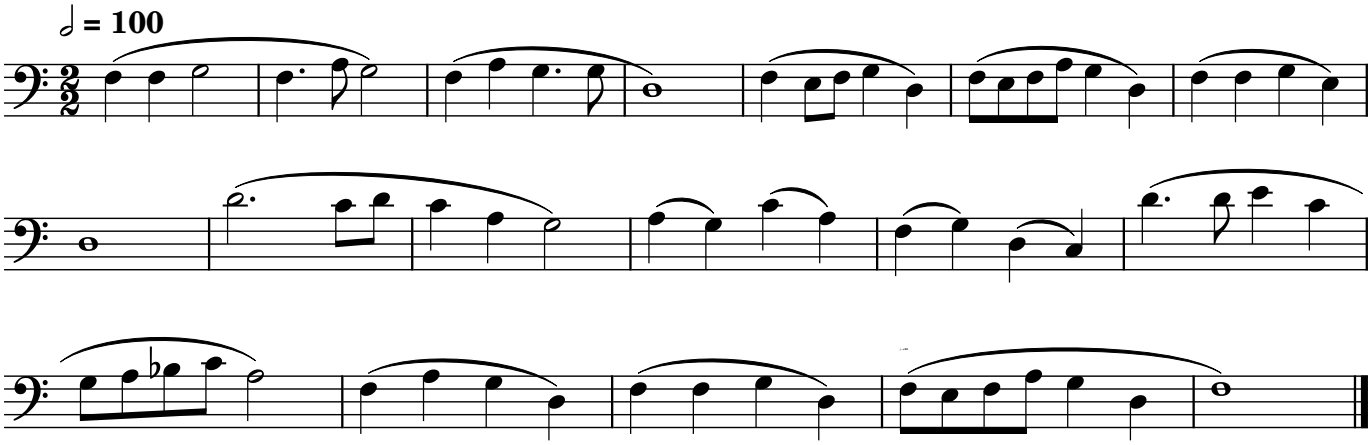


N° 12. La Clave de Fa



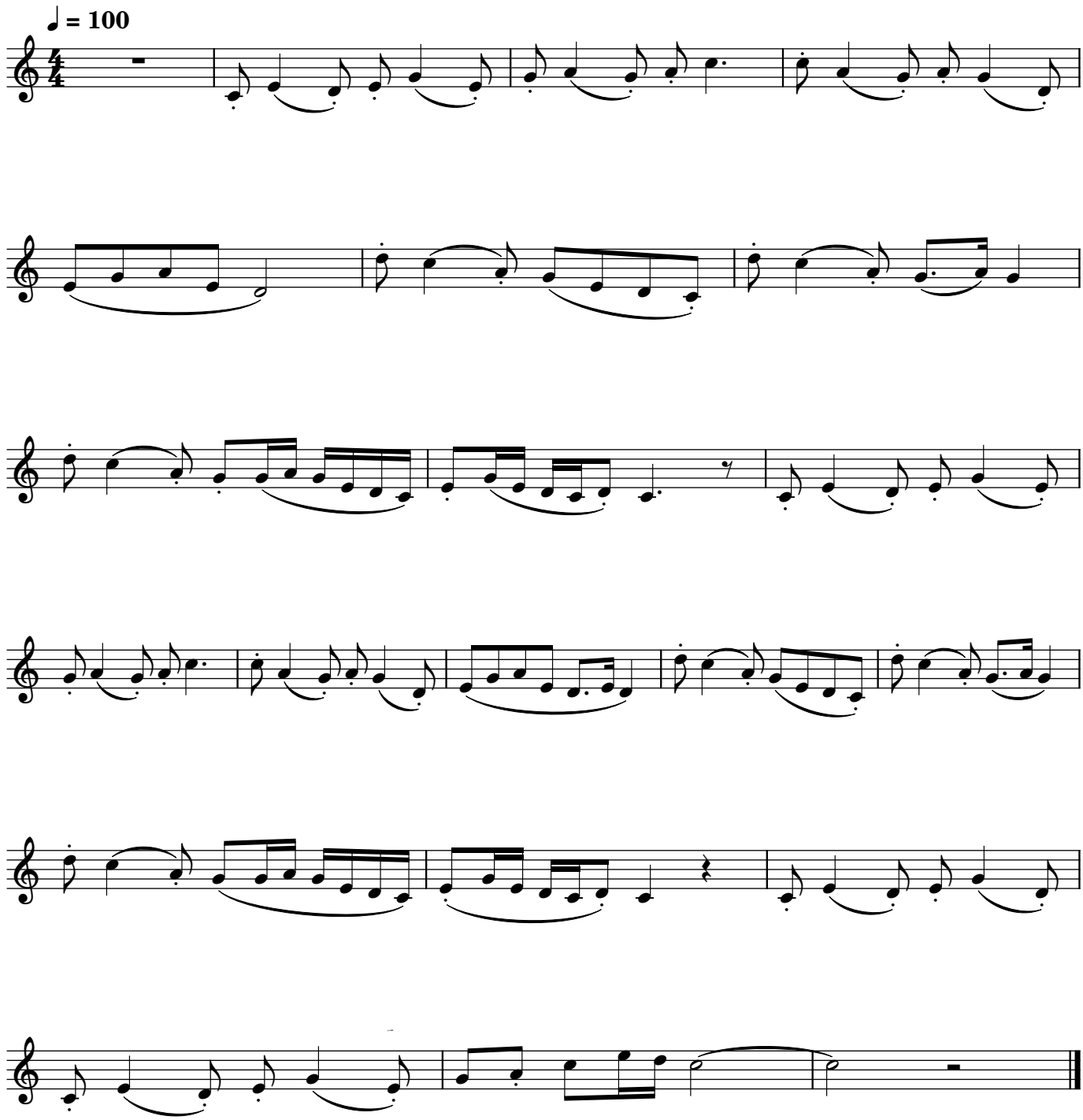
Actividades: Preparación a la lectura a primera vista.
a) Percutir el solfeo diciendo el nombre de las notas
b) Solfesar el ejercicio hablado, sin cantar
c) Cantar el solfeo.

La Fiesta



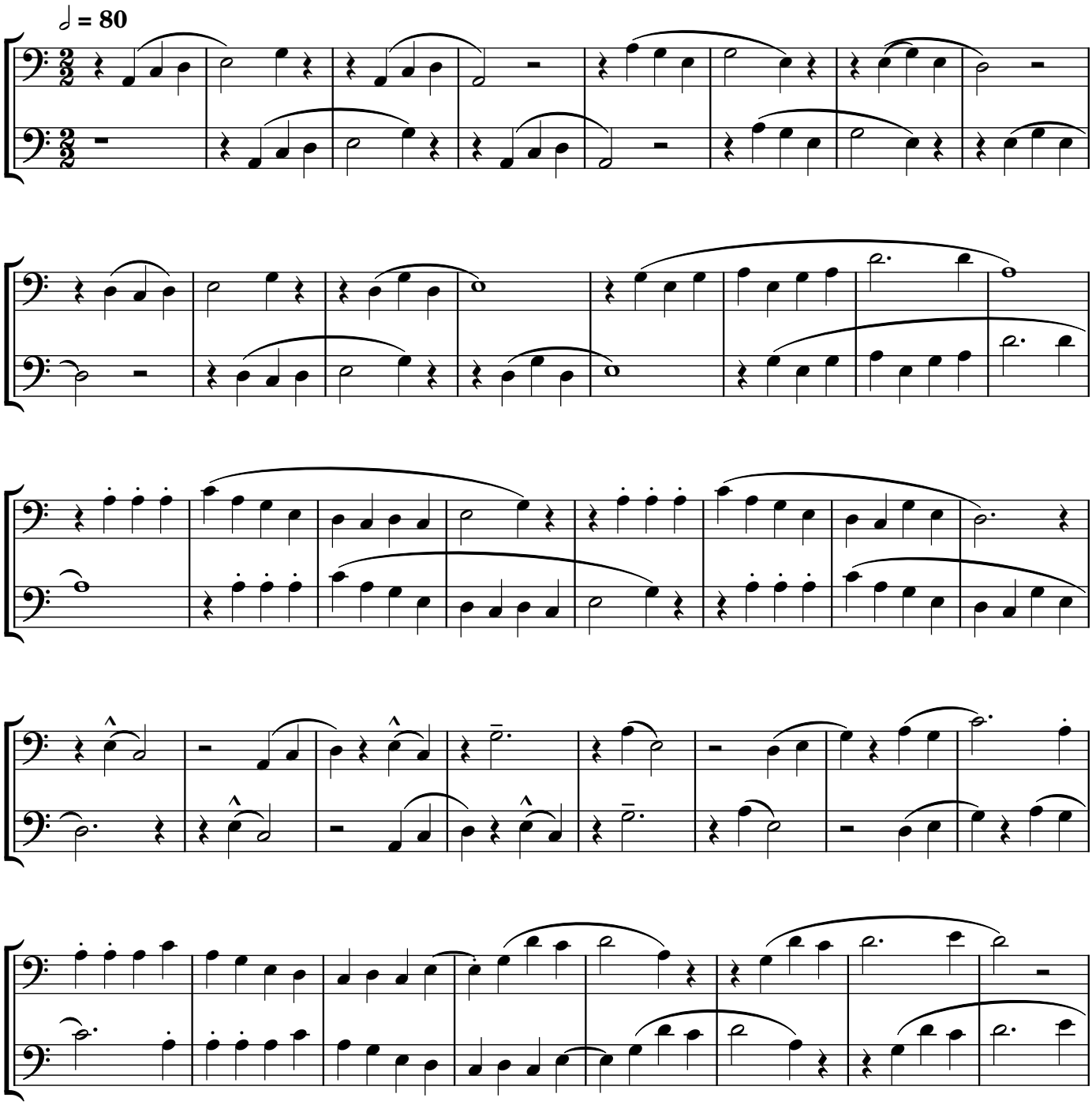
N° 13. Escala Pentatónica Mayor

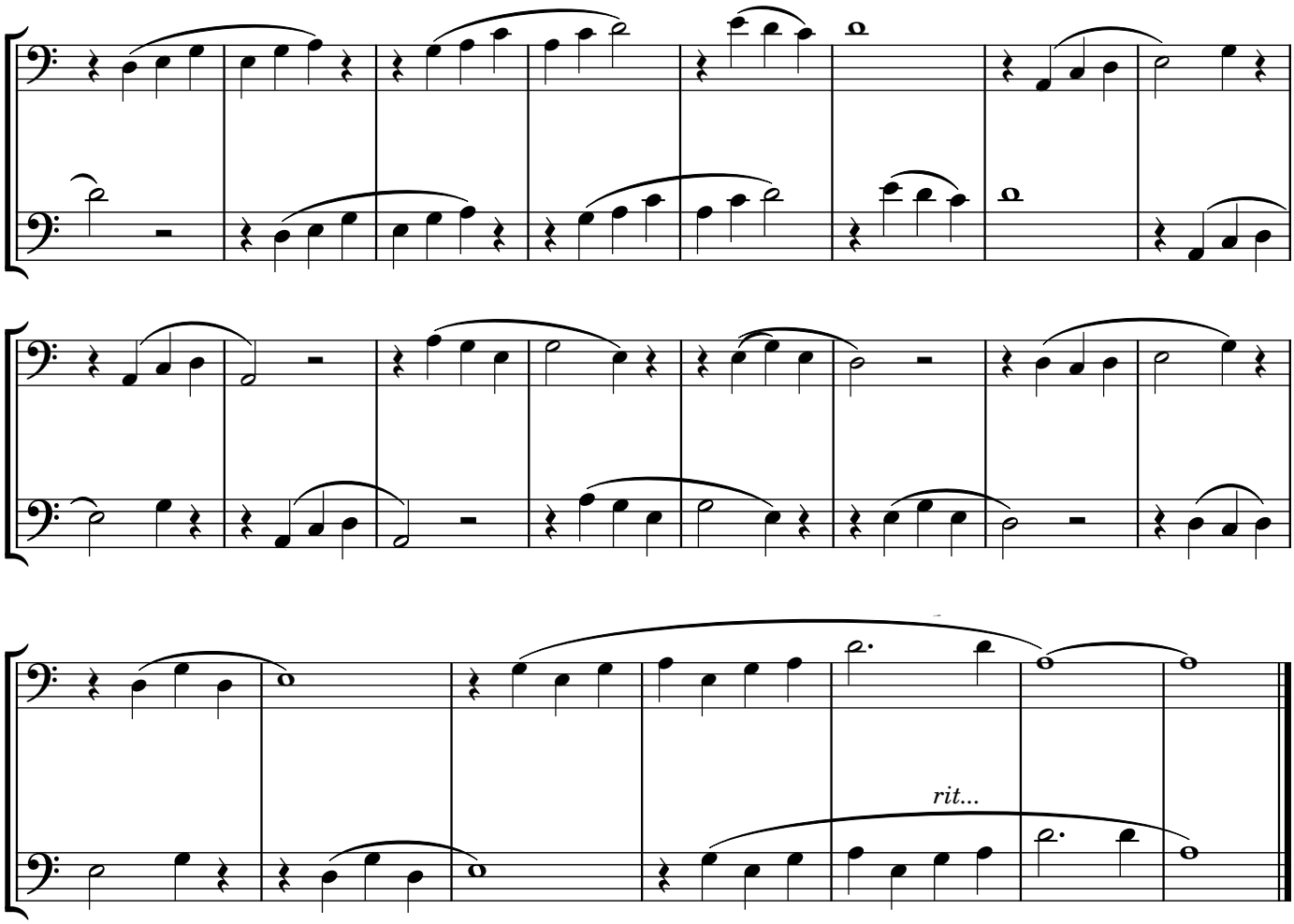
(Con Síncopas)



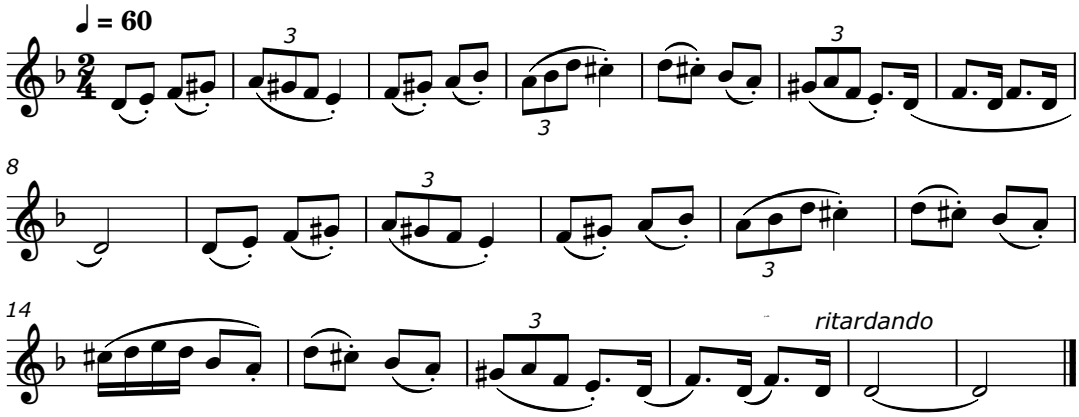
Escala Pentatónica Menor

Canon





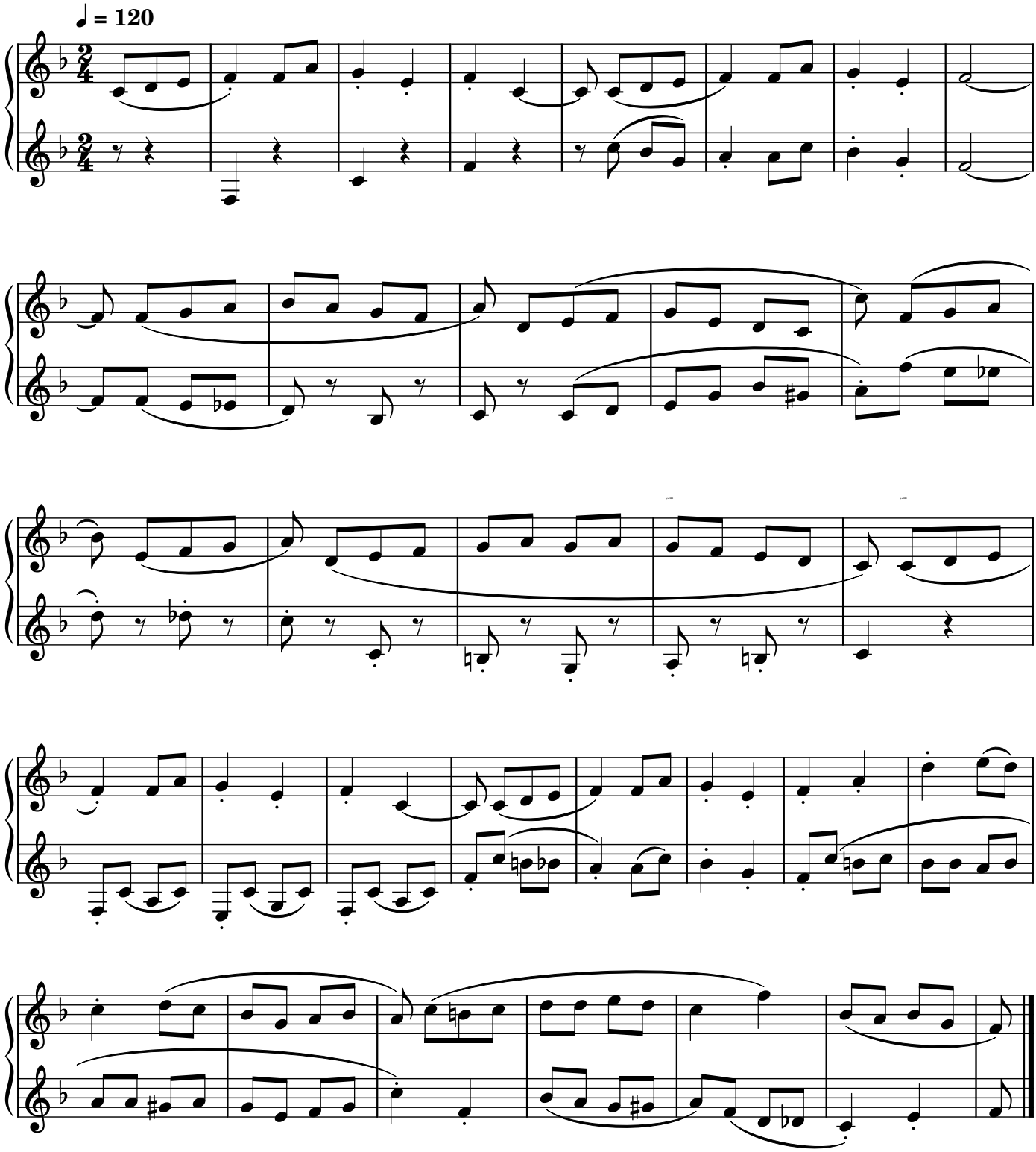
N° 14. Escala Menor Gitana u Oriental



N° 15. "El Malabarista"

Metacrusa

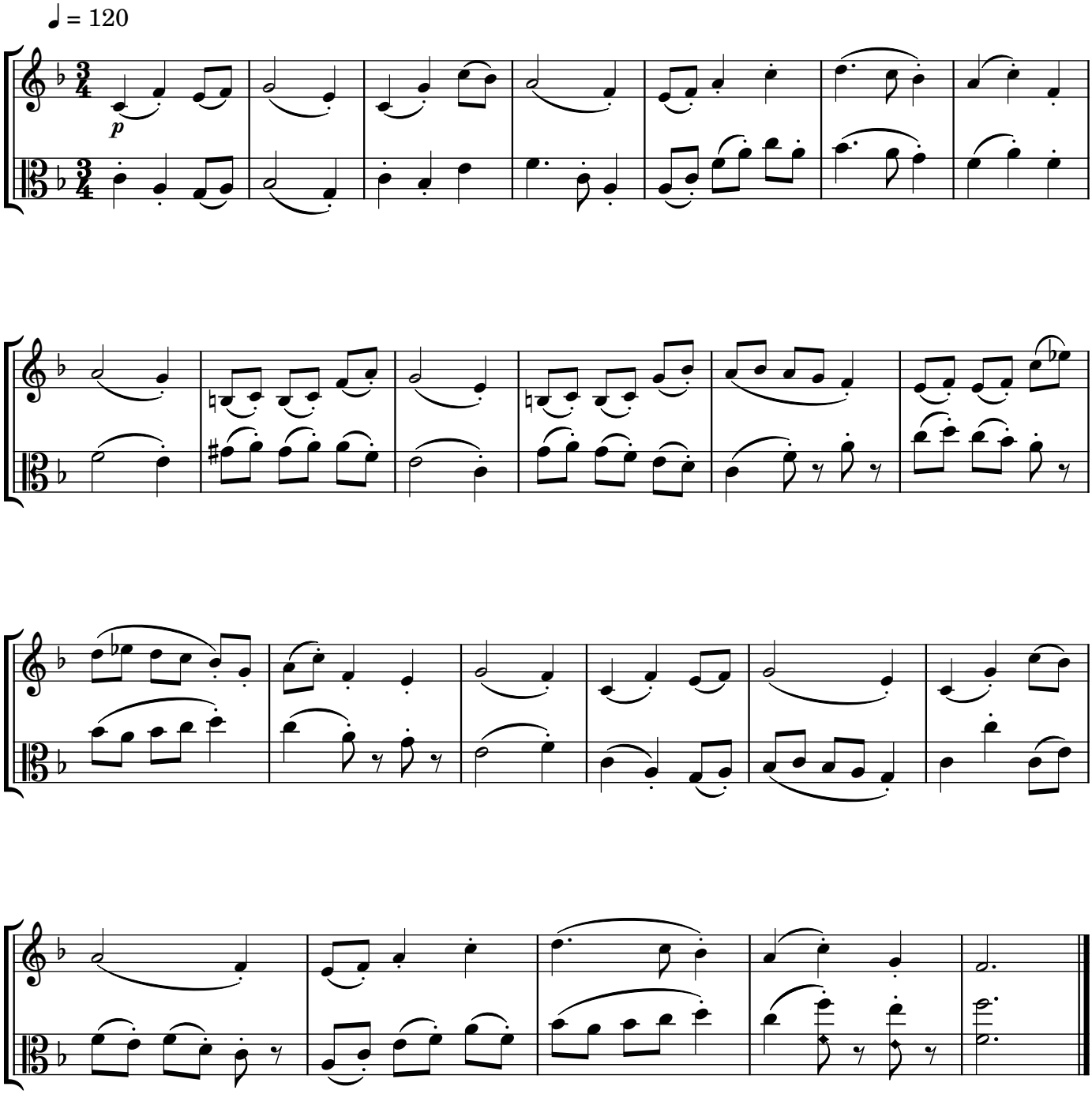
Compás acéfalo



Dueto

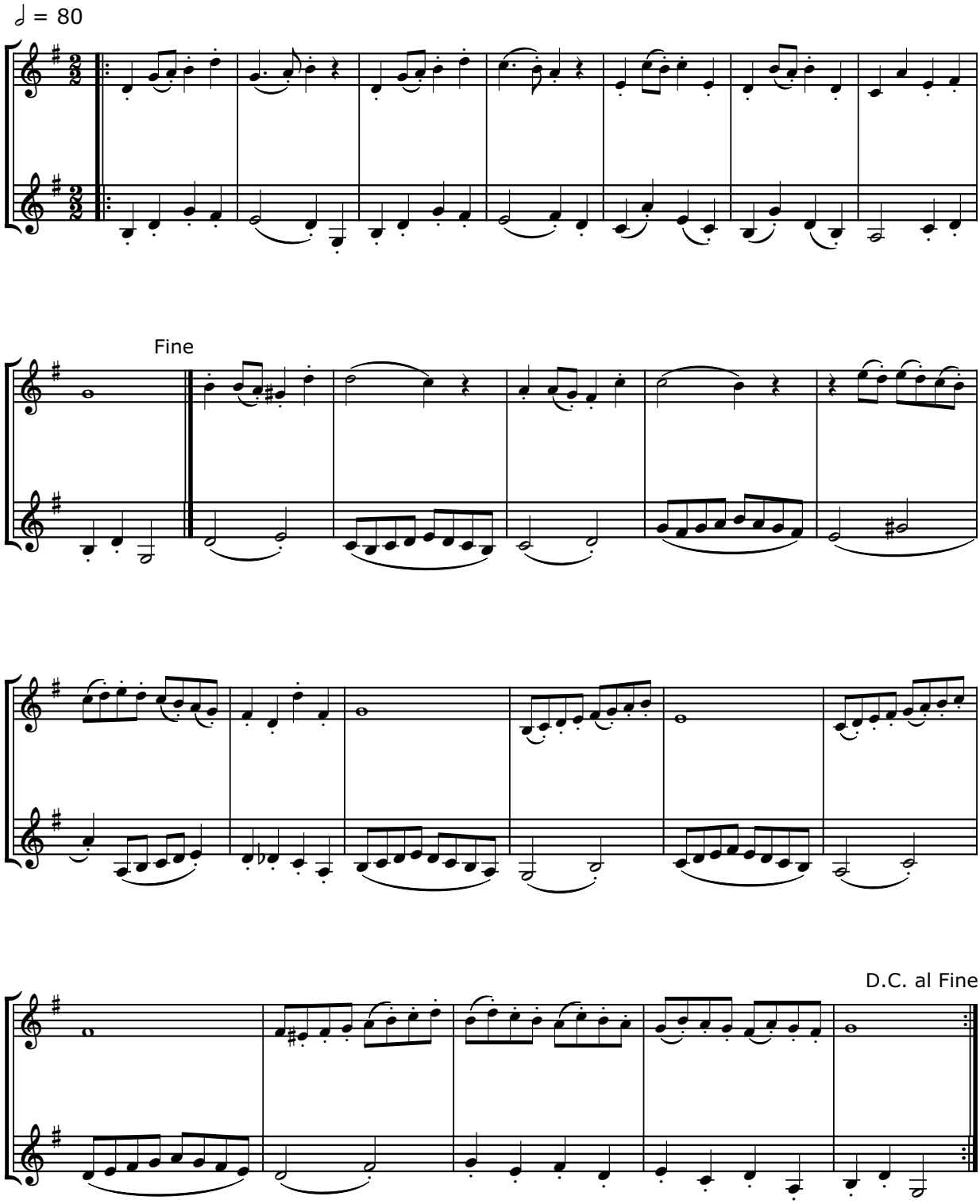
N° 16. Lectura en Clave de Sol y de Do Tercera.
Estudiar ambas voces.

"Baile de Salón"



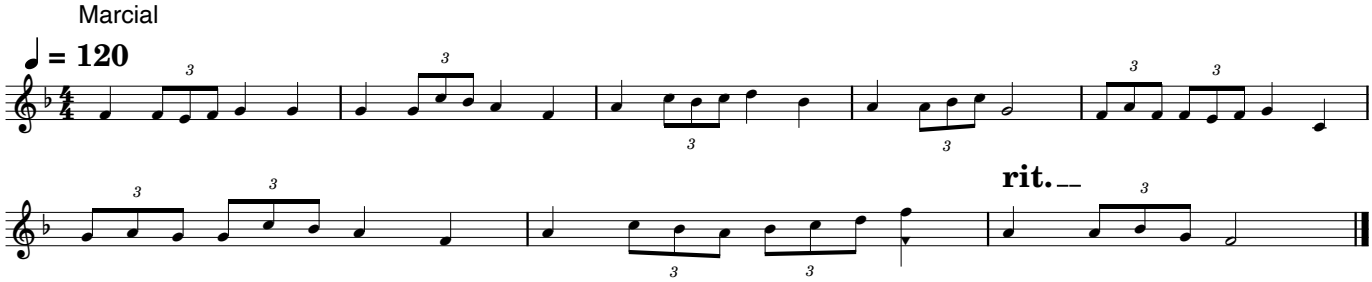
N° 17. Duo en Sol Mayor.

"Entre Recovecos"

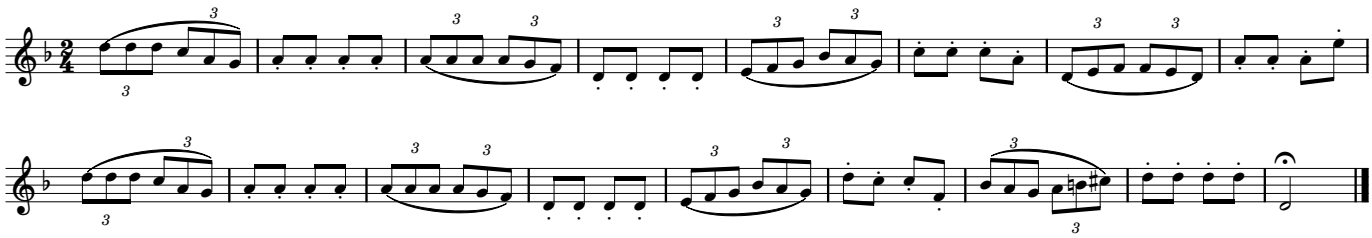


N° 18. **El Tresillo**

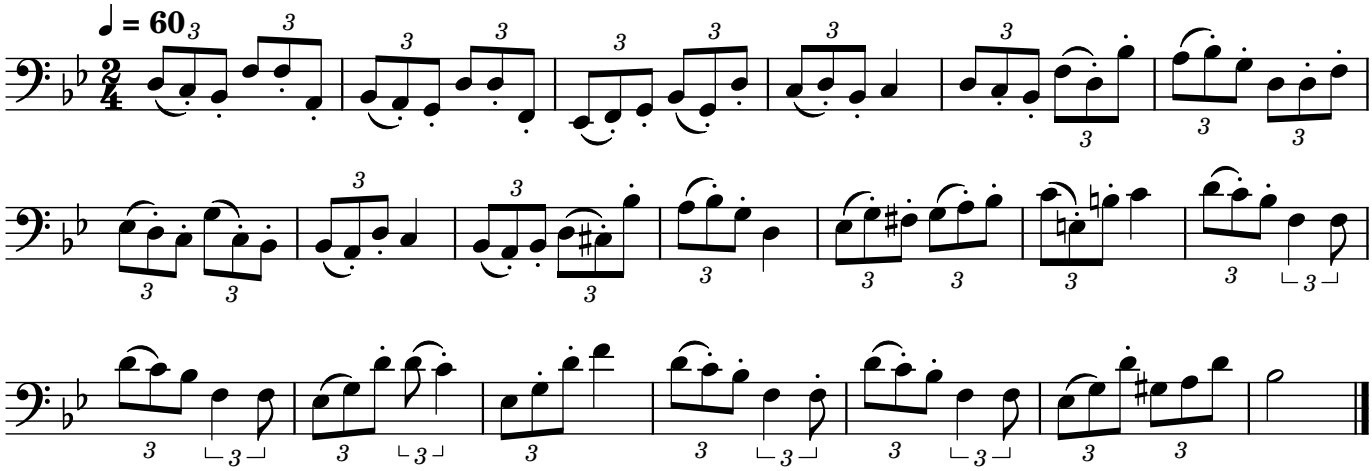
División irregular de la Unidad de tiempo en contexto de compases simples.



Alternancia de Divisiones ternarias y binarias de la Unidad de Tiempo



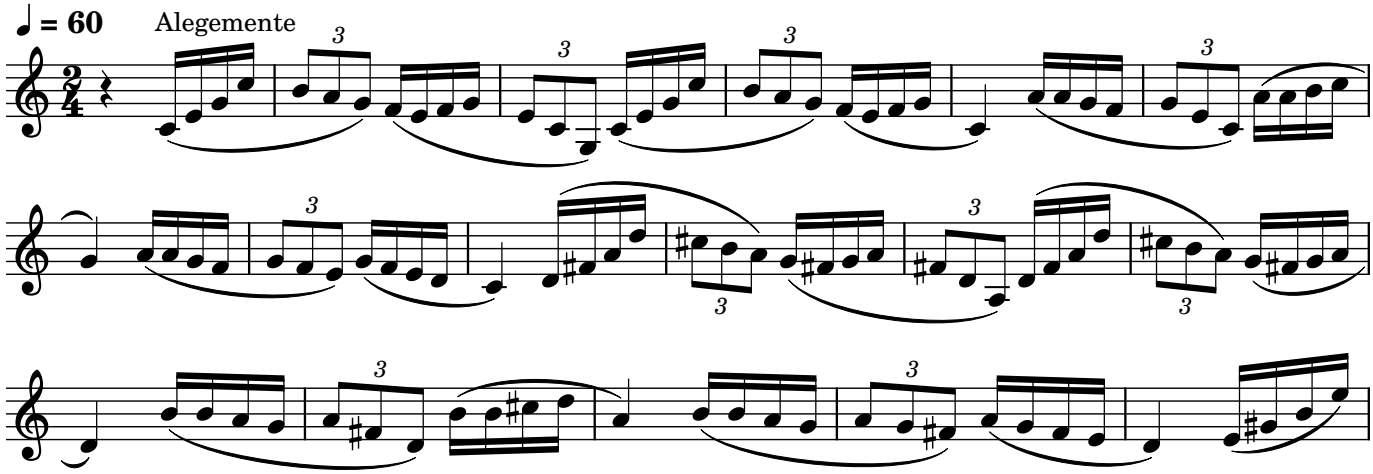
"Flemático"



Alternancia de Cuatro y Tres divisiones de la Unidad de Tiempo

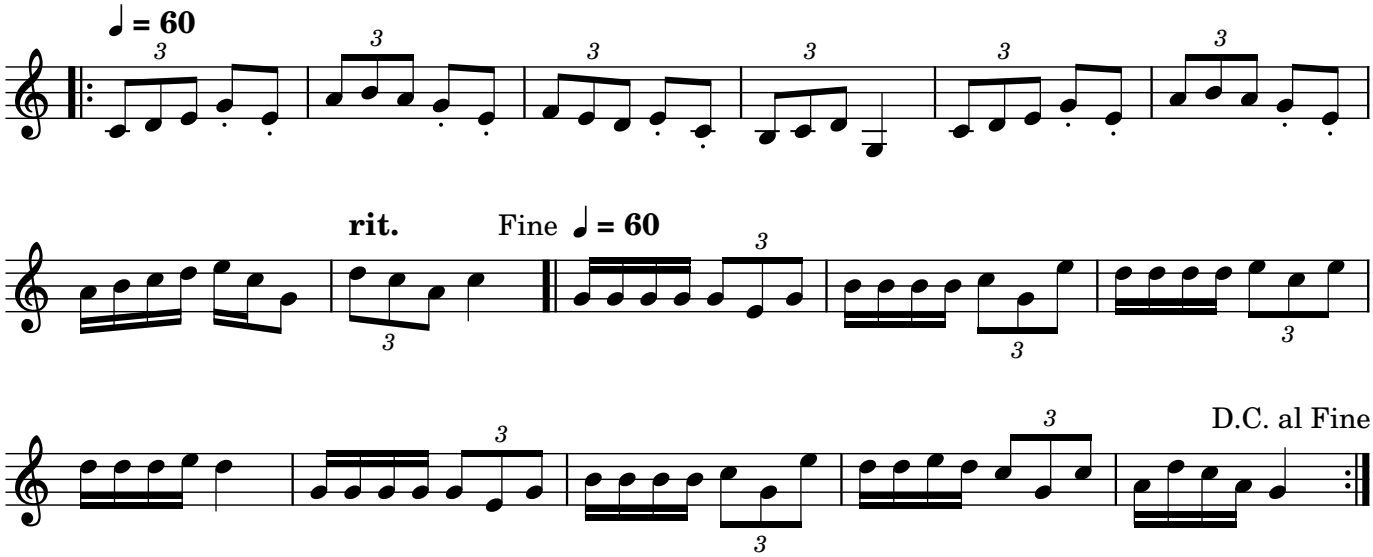
"En una playa de blanca arena"

(Transporte a diferentes tonalidades)

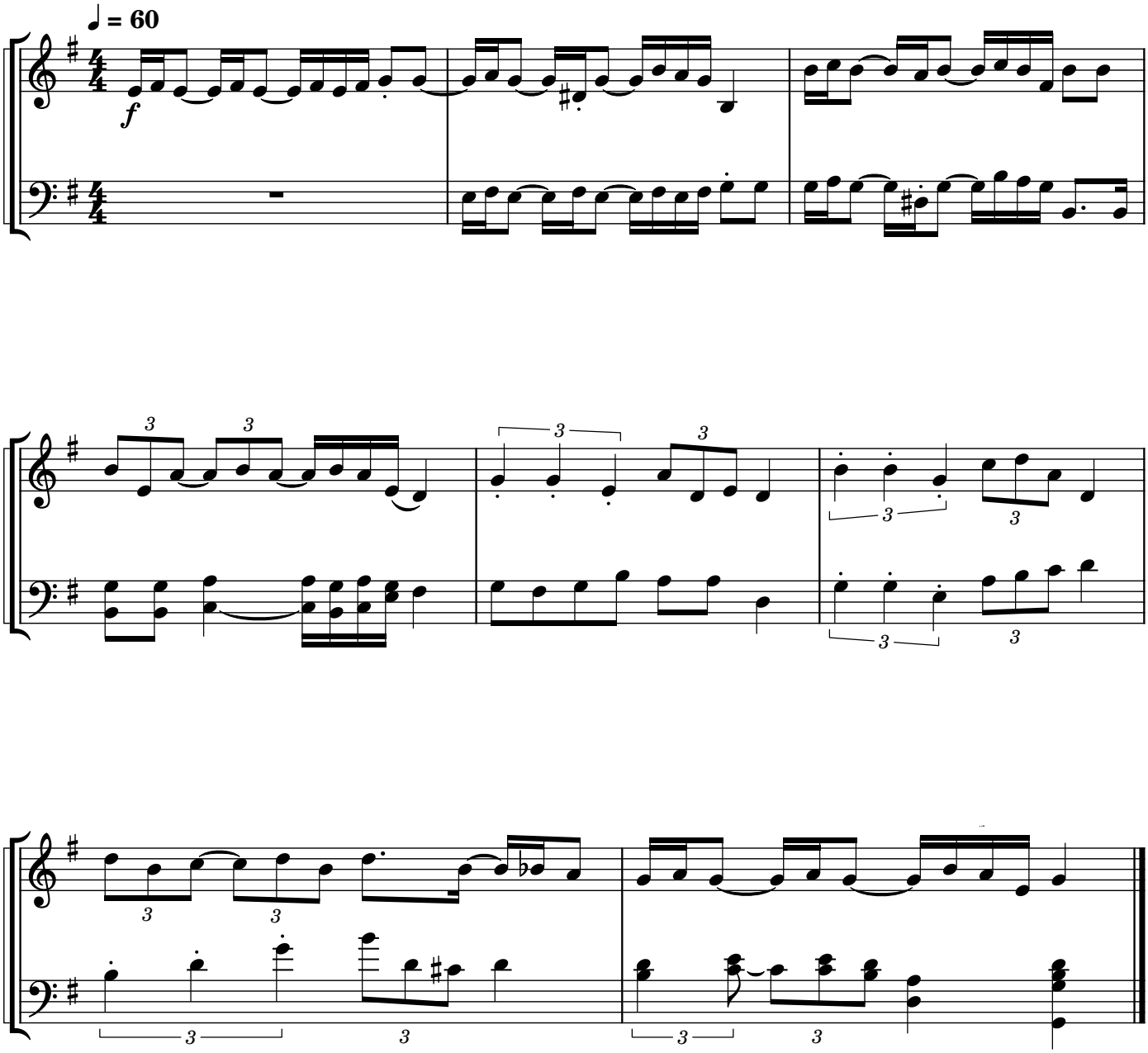


Alternancia de división ternaria y binaria de la Unidad de Tiempo

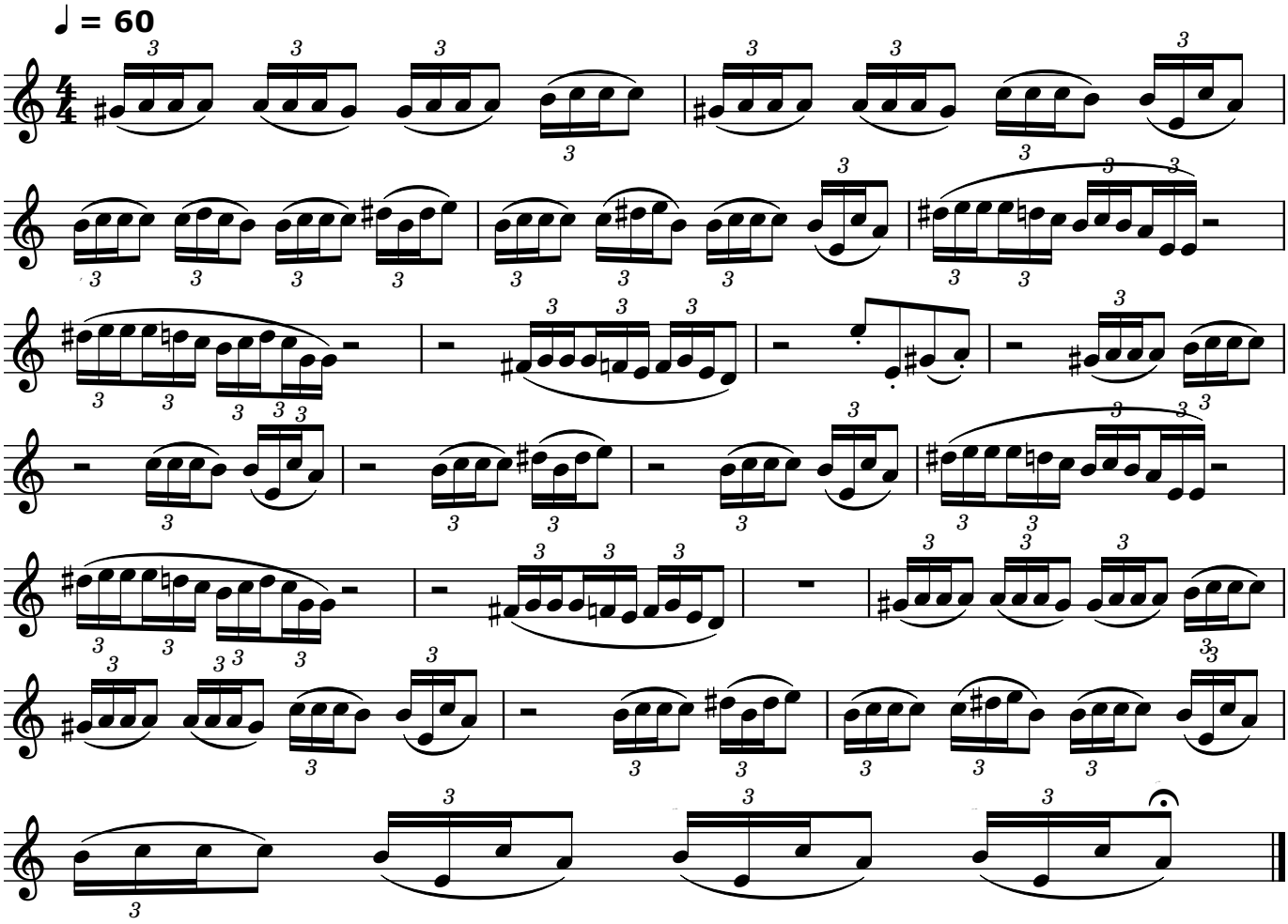
"El Juego del Luche"



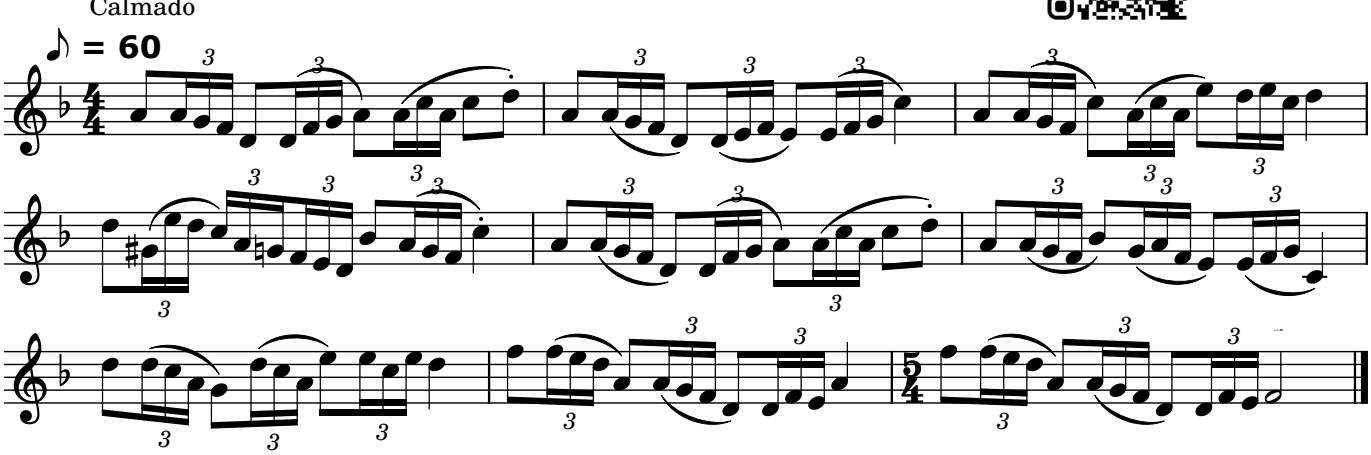
Estudio Rítmico-Melódico
Ligadura de prolongación, Tresillos



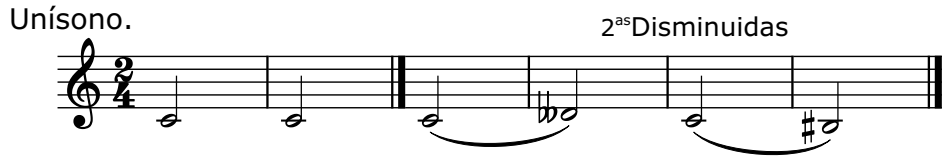
Tresillos de Semicorches



Planty Otoñal

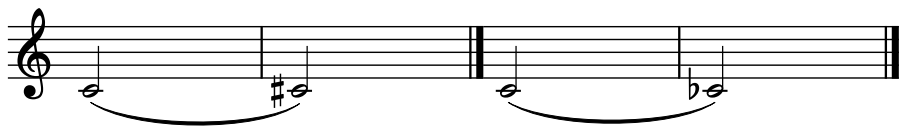


N° 19. **Intervalos.** Tabla de Intervalos. (Distancias entre determinados sonidos)



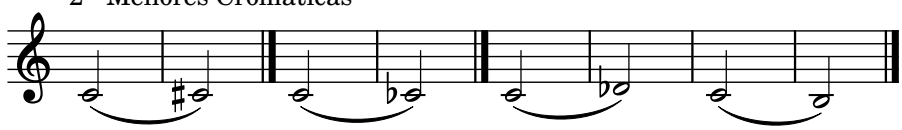
1 Semitono (Medio Tono)

Unísonos Aumentados



2as Menores Cromáticas

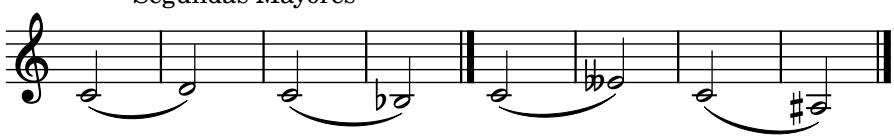
2as Menores diatónicas



1 Tono

Segundas Mayores

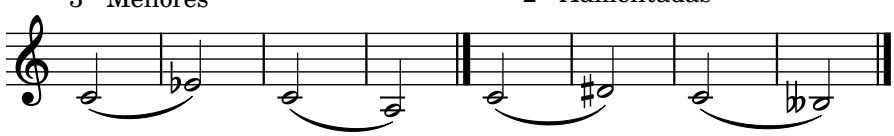
3as Disminuidas



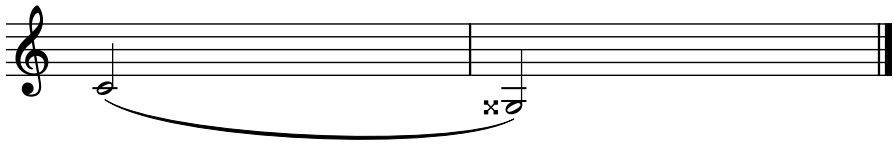
1 Tono y Medio

3as Menores

2as Aumentadas



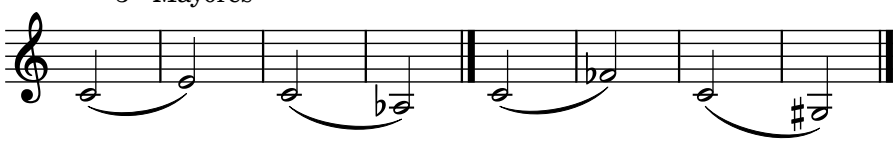
4ª Disminuida



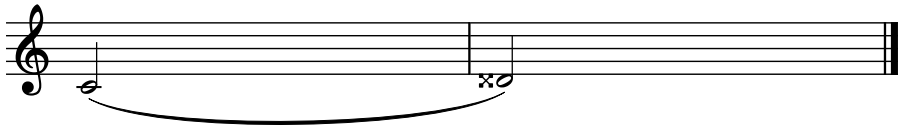
2 Tonos

3as Mayores

4as Disminuidas



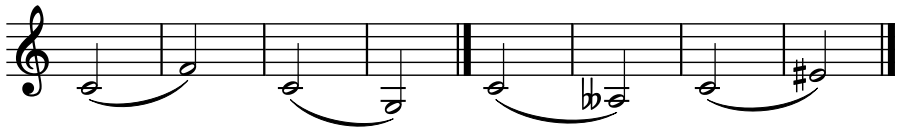
2ª Aumentada



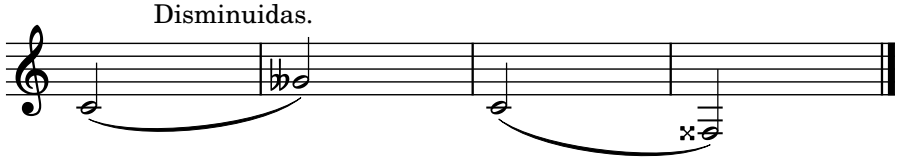
2 Tonos y Medio

4as Justas

3as Aumentadas



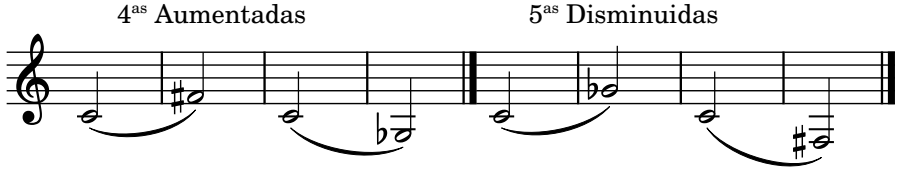
5as Doble
Disminuidas.



3 Tonos (Tritono)

4as Aumentadas

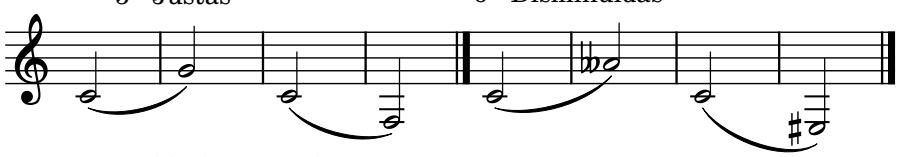
5as Disminuidas



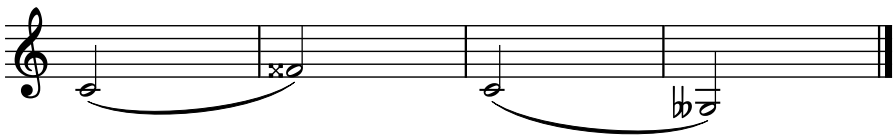
3 Tonos y Medio

5as Justas

6as Disminuidas



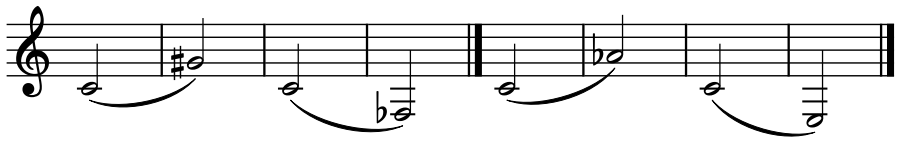
4as Doble Aumentadas



4 Tonos

5as Aumentadas

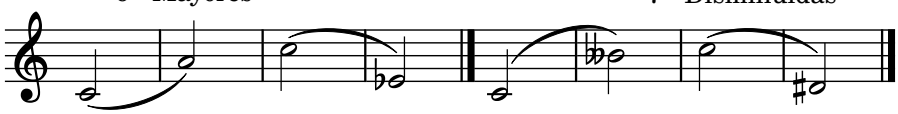
6as Menores



4 Tonos y Medio

6as Mayores

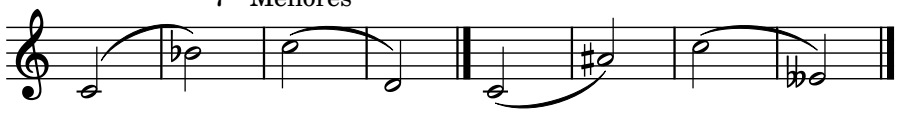
7as Disminuidas



5 Tonos

7as Menores

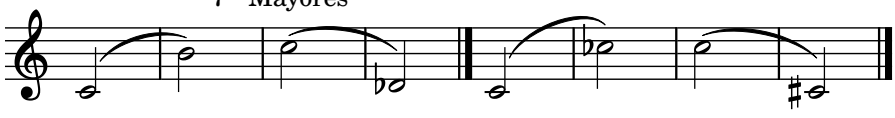
6as Aumentadas



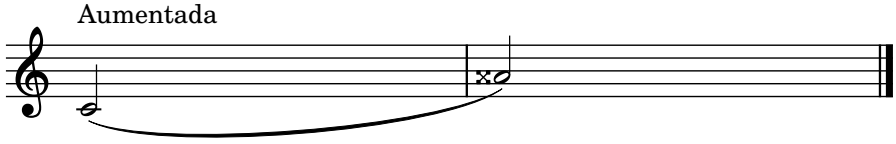
5 Tonos y Medio

7as Mayores

8as Disminuidas



6as Doble Aumentada

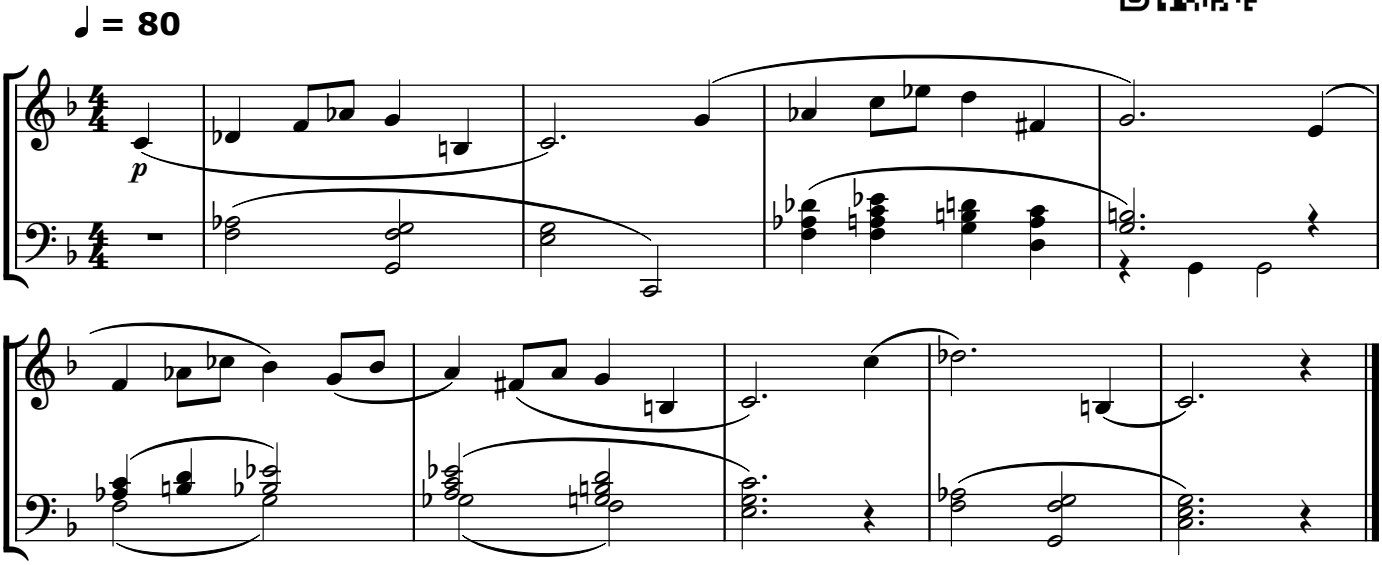


6 Tonos

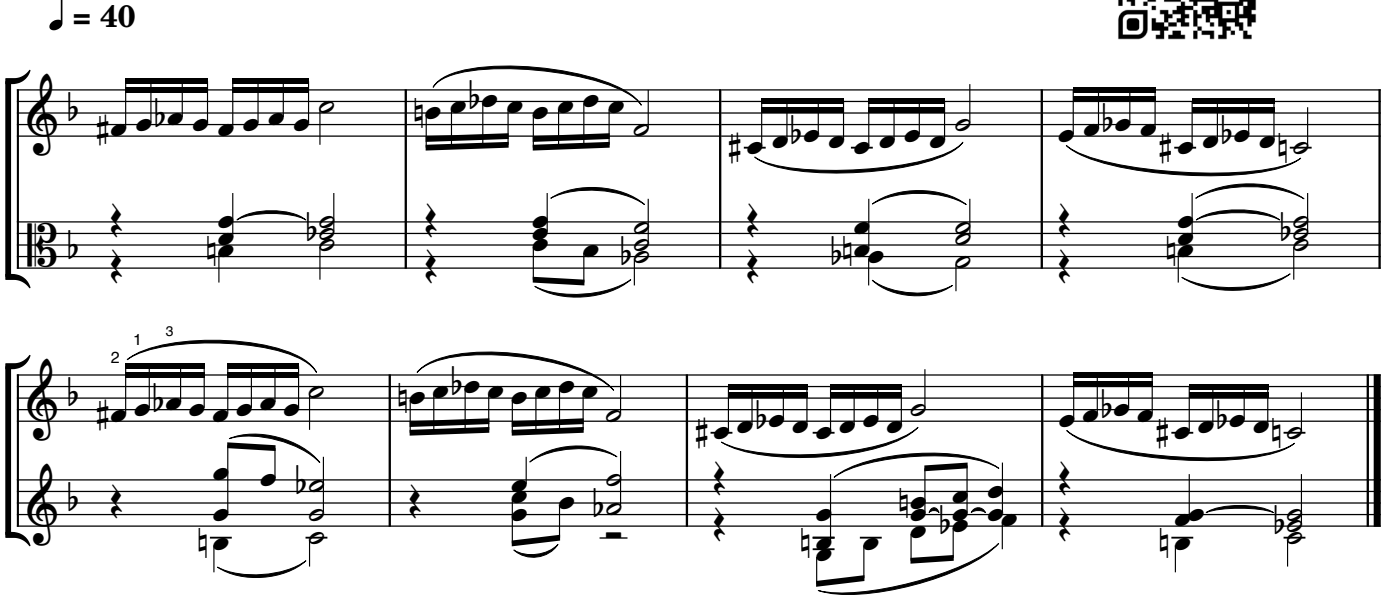
N° 20. Estudio de Intervalos en Contexto

Segundas Menores

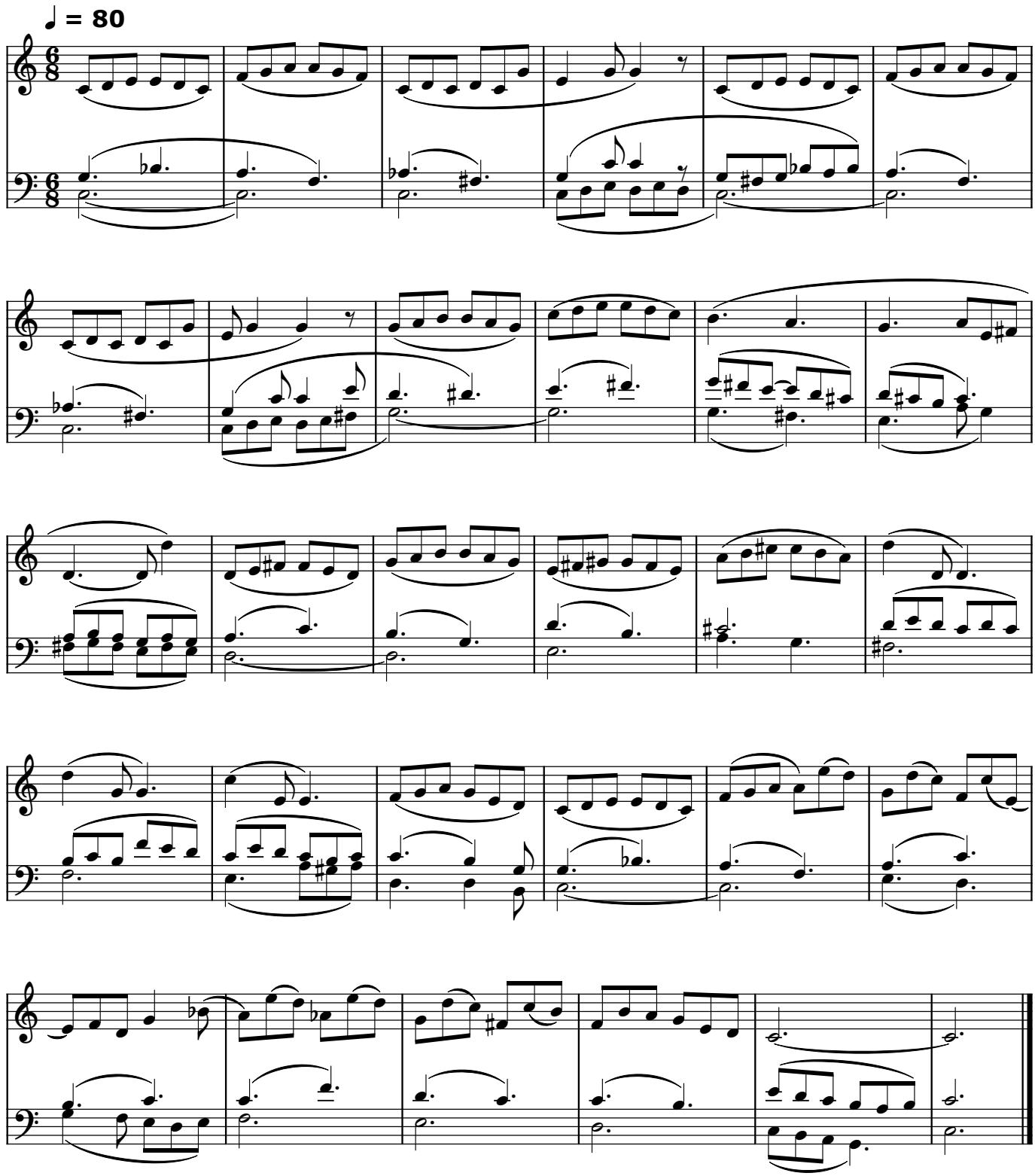
Ejercicio N° 1



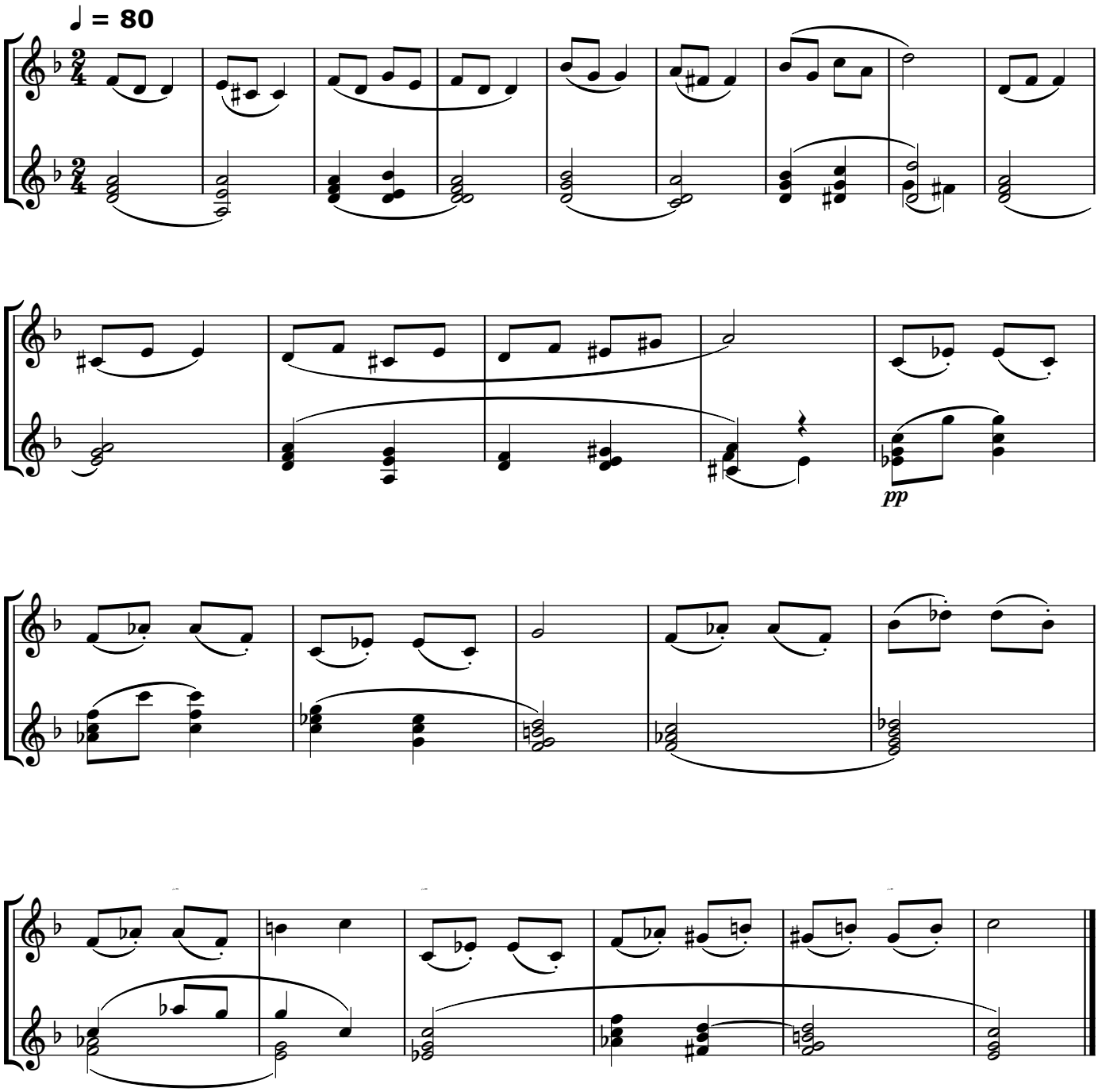
Ejercicio N° 2



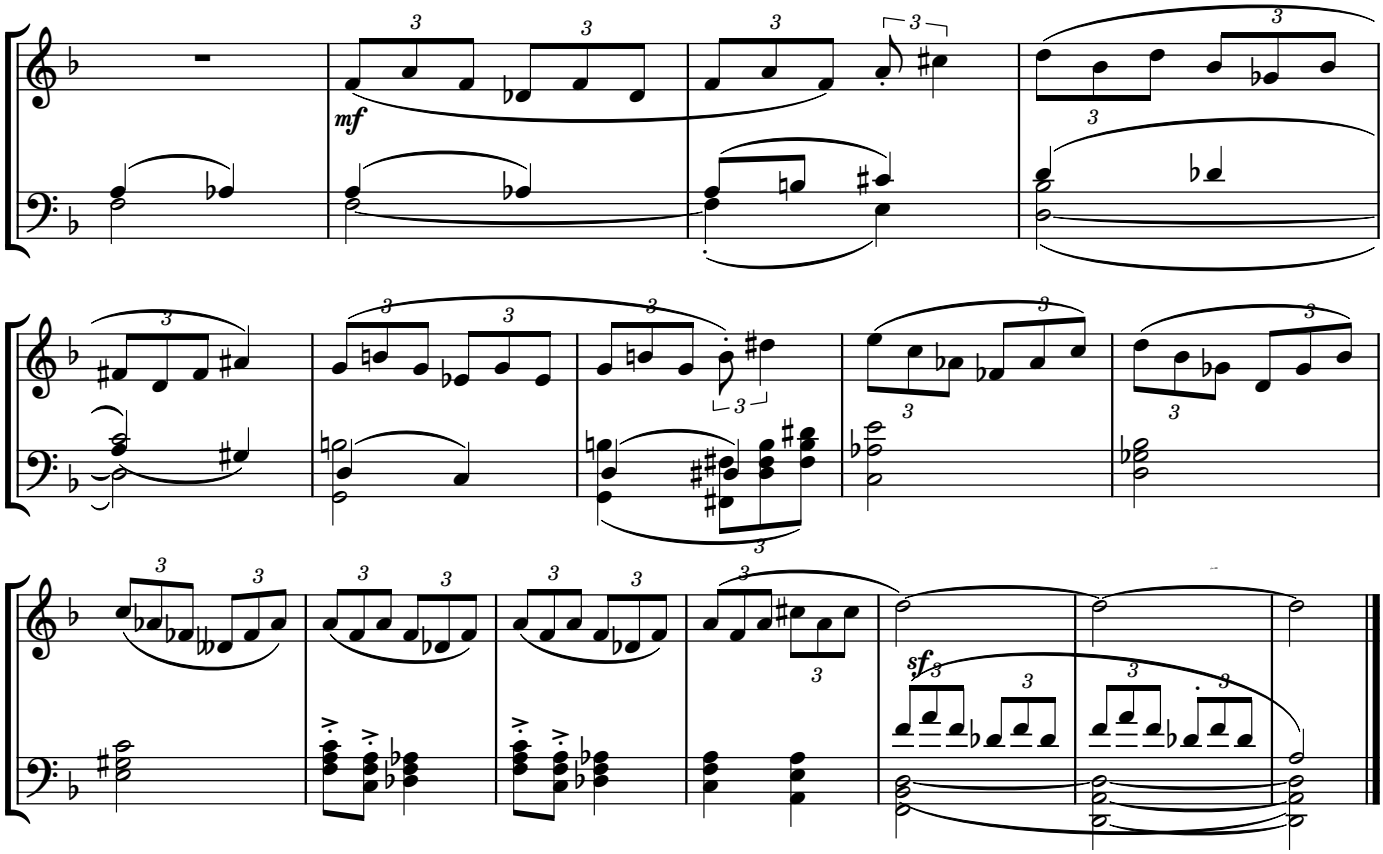
Segundas Mayores



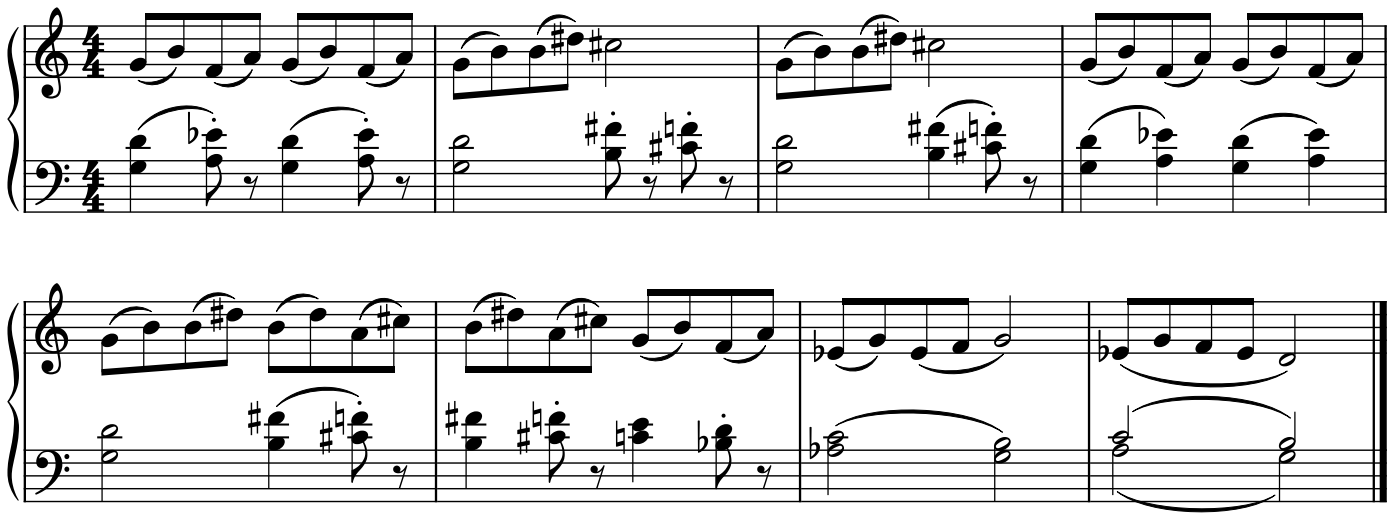
Terceras Menores



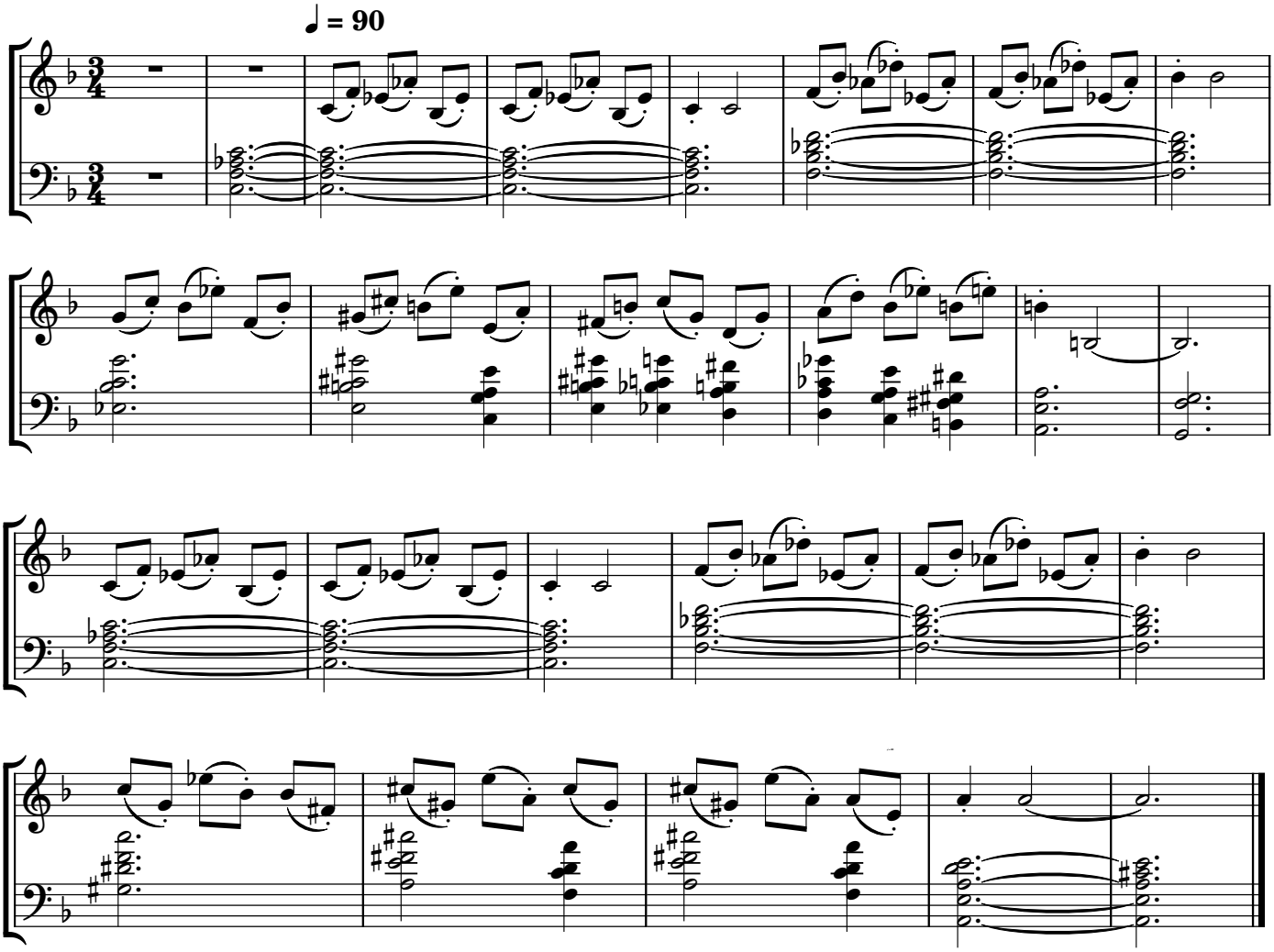
Terceras Mayores



Ejercicio de Vocalización con interalos de tercera.
Acompañamiento al piano o guitarra.

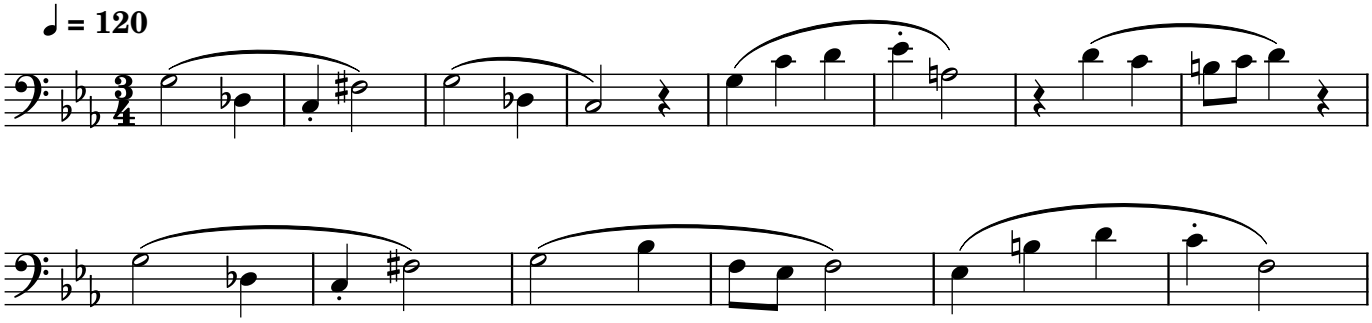


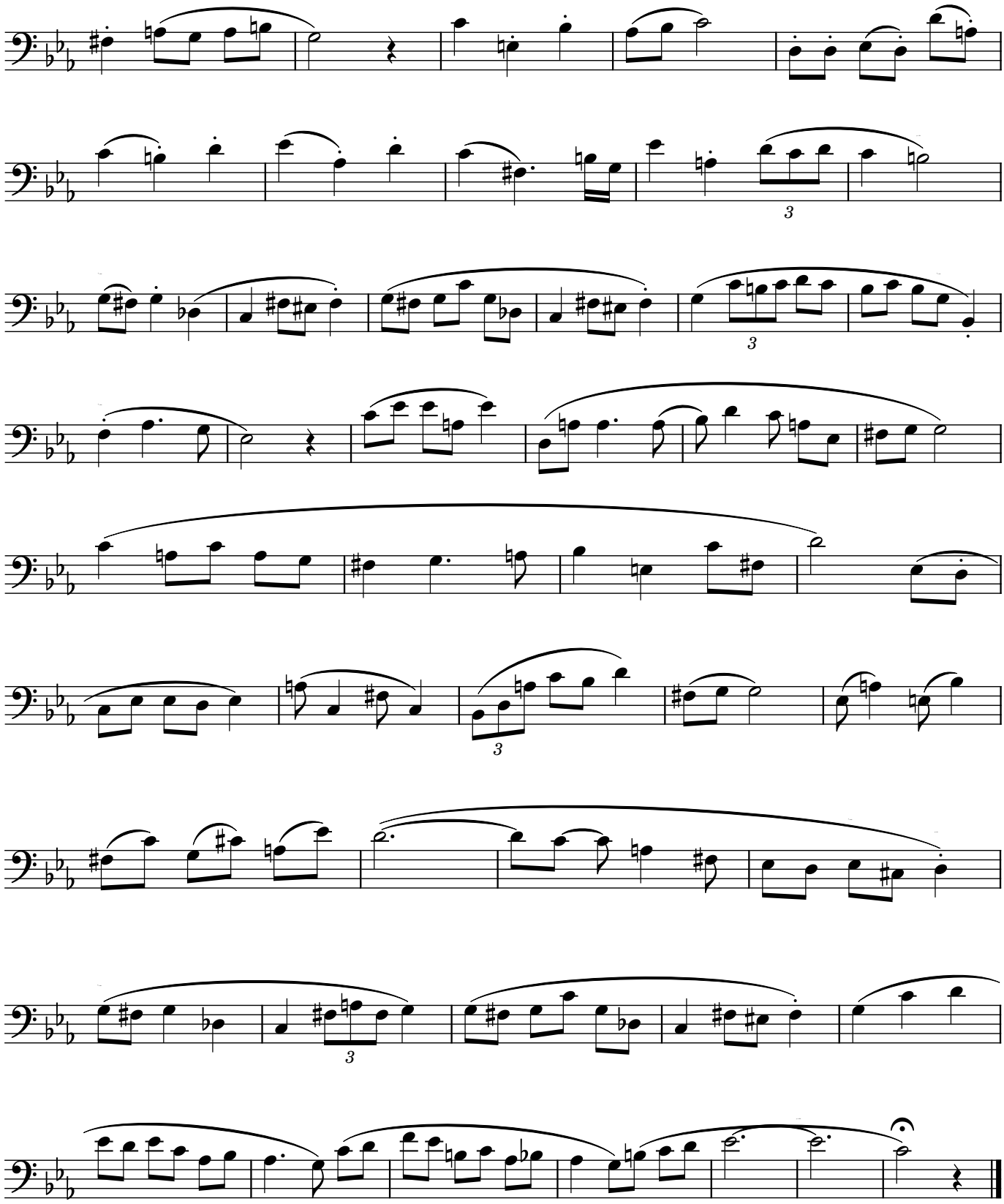
Cuartas Justas



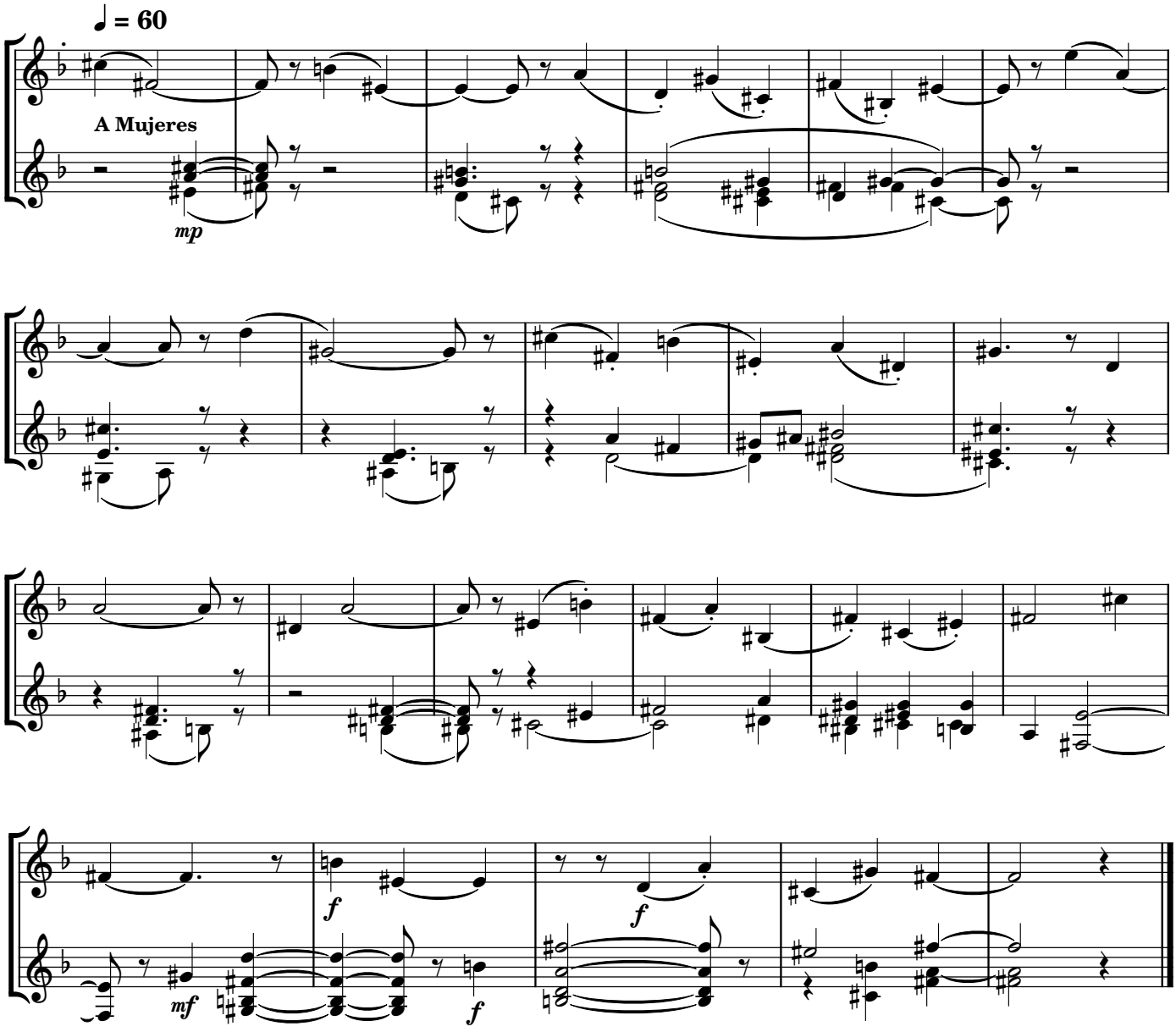
Tritono

"Estación Puerto"

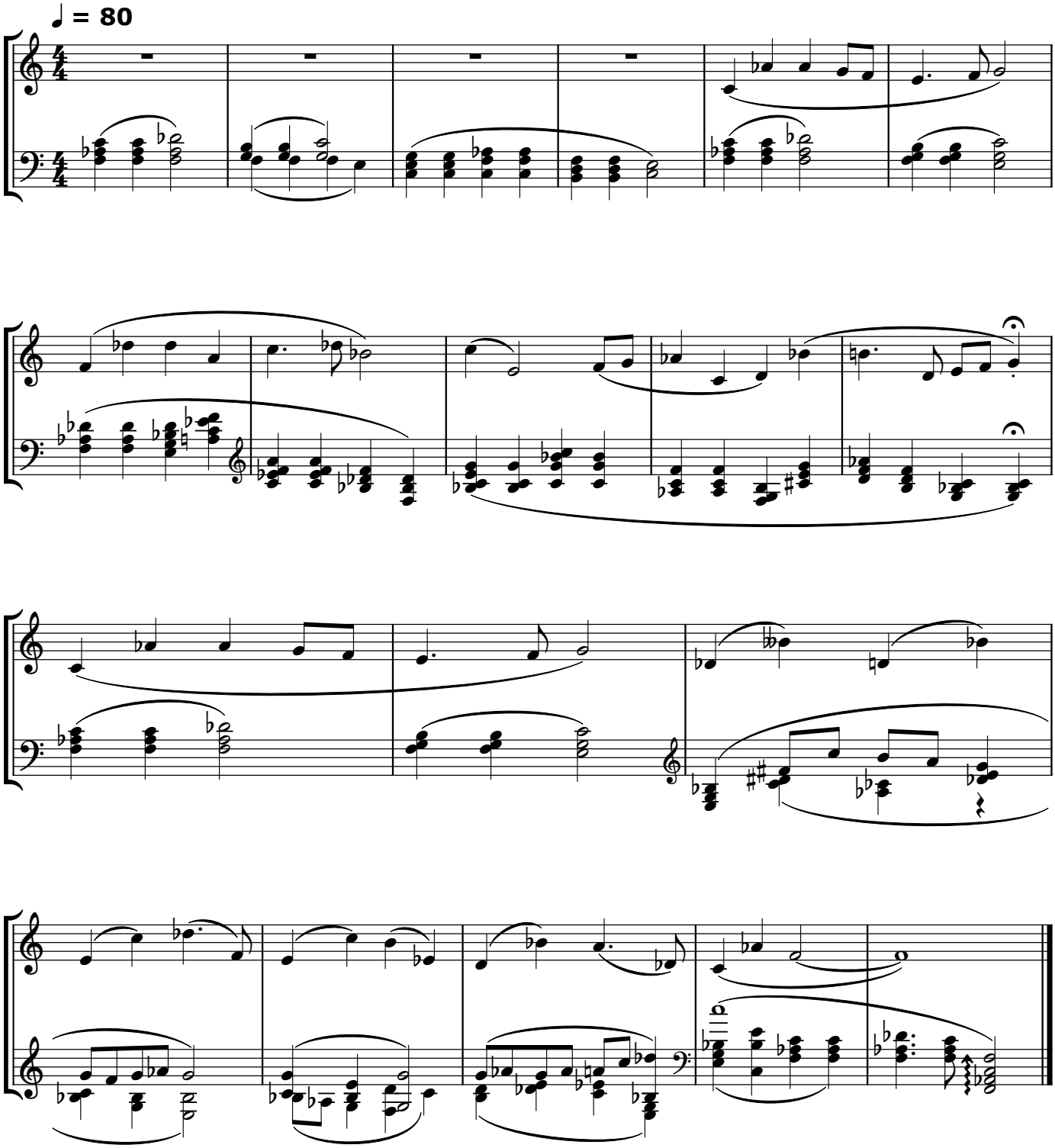




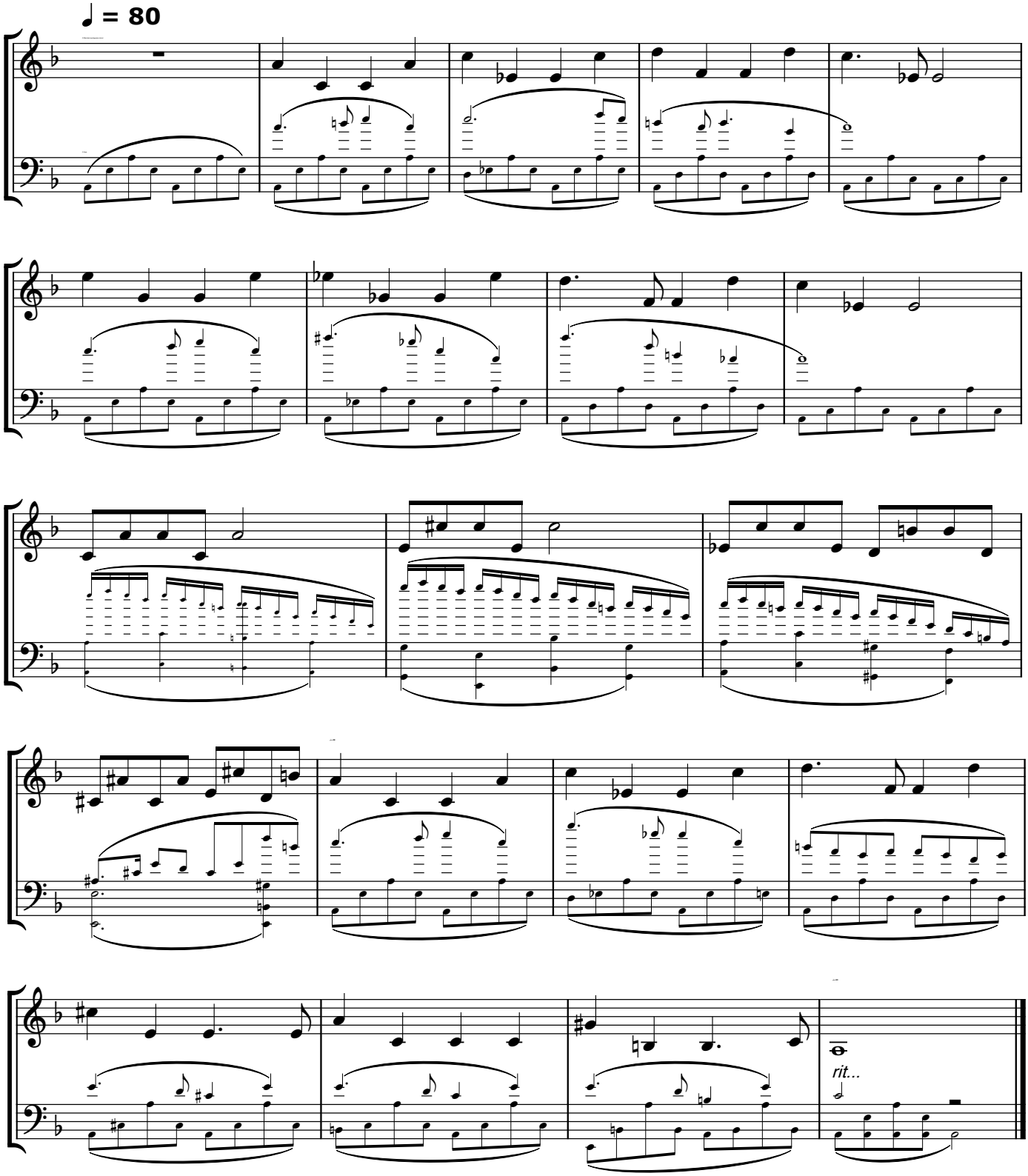
Quintas Justas y Disminuidas



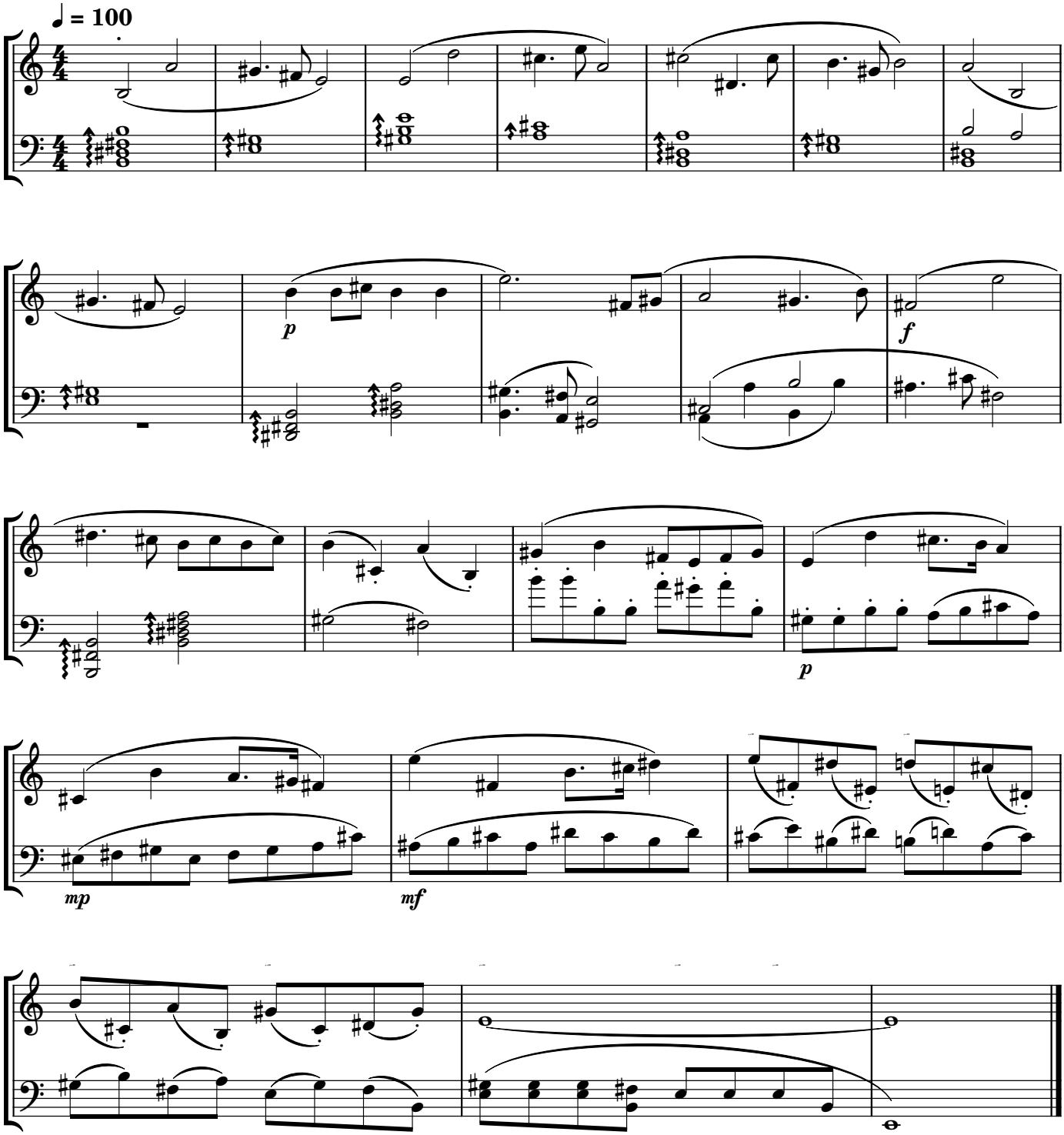
Sextas Menores
"La Espera"



"La llegada"

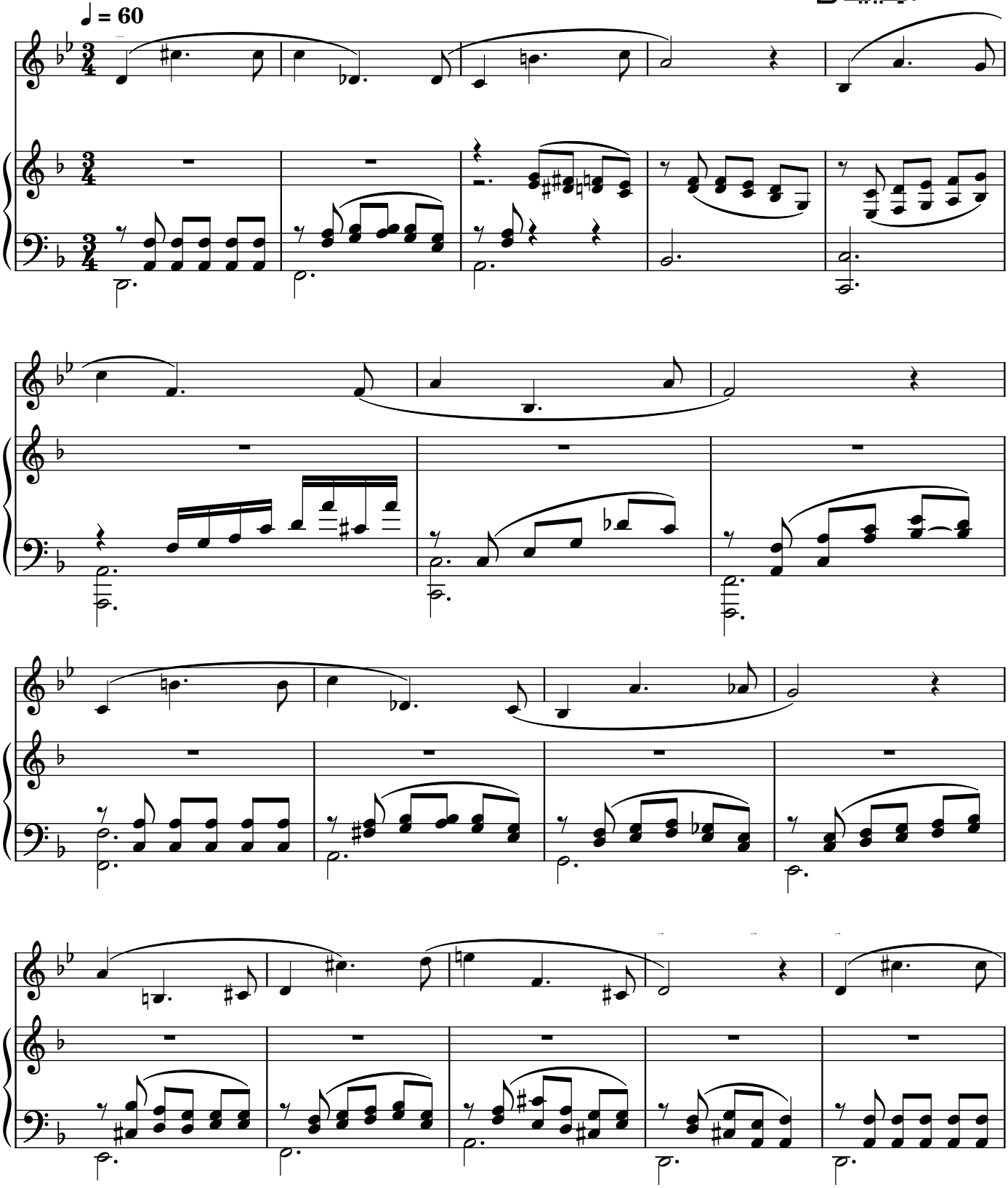


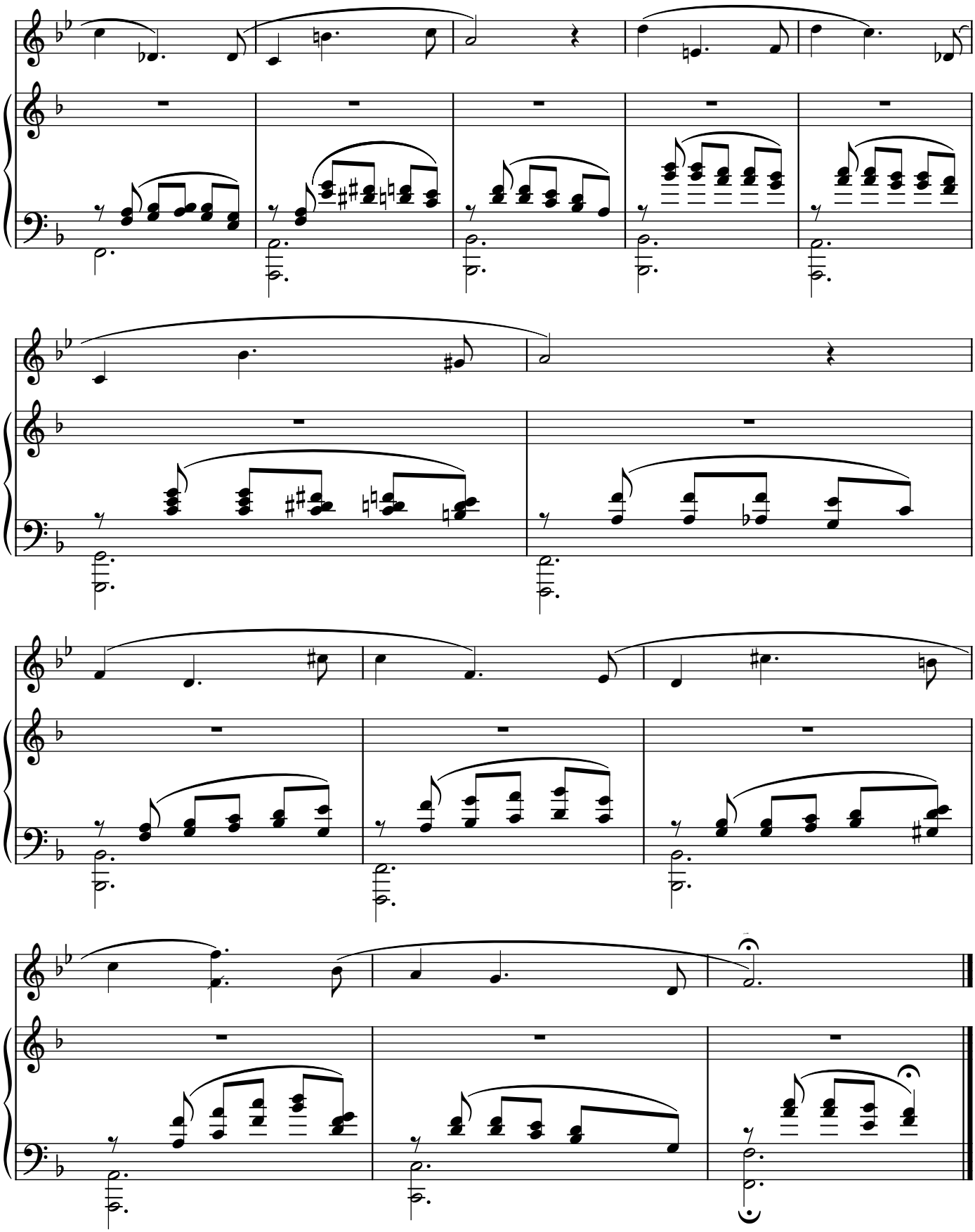
Séptimas Menores



Séptimas Mayores

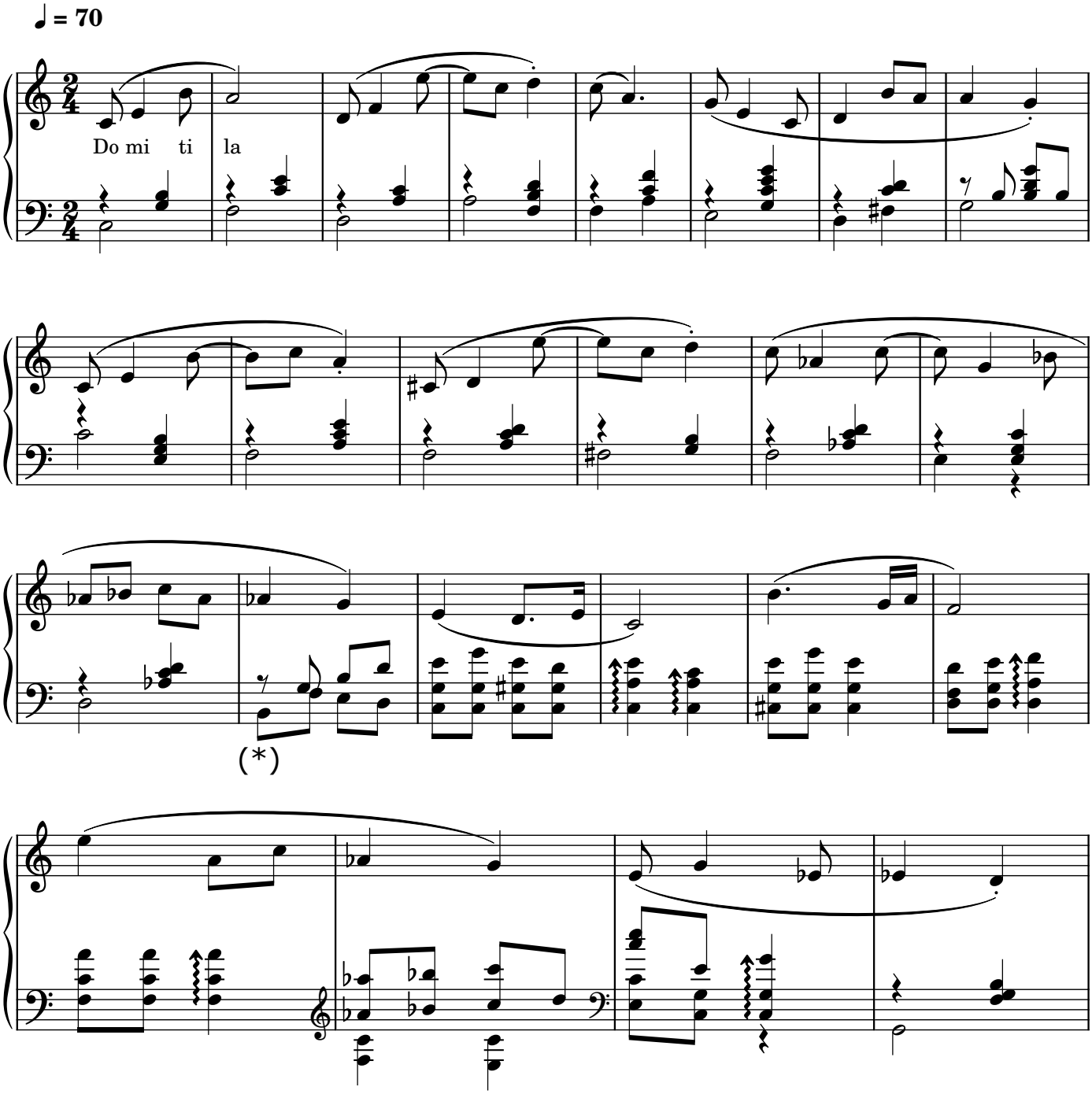
"Incertidumbre"



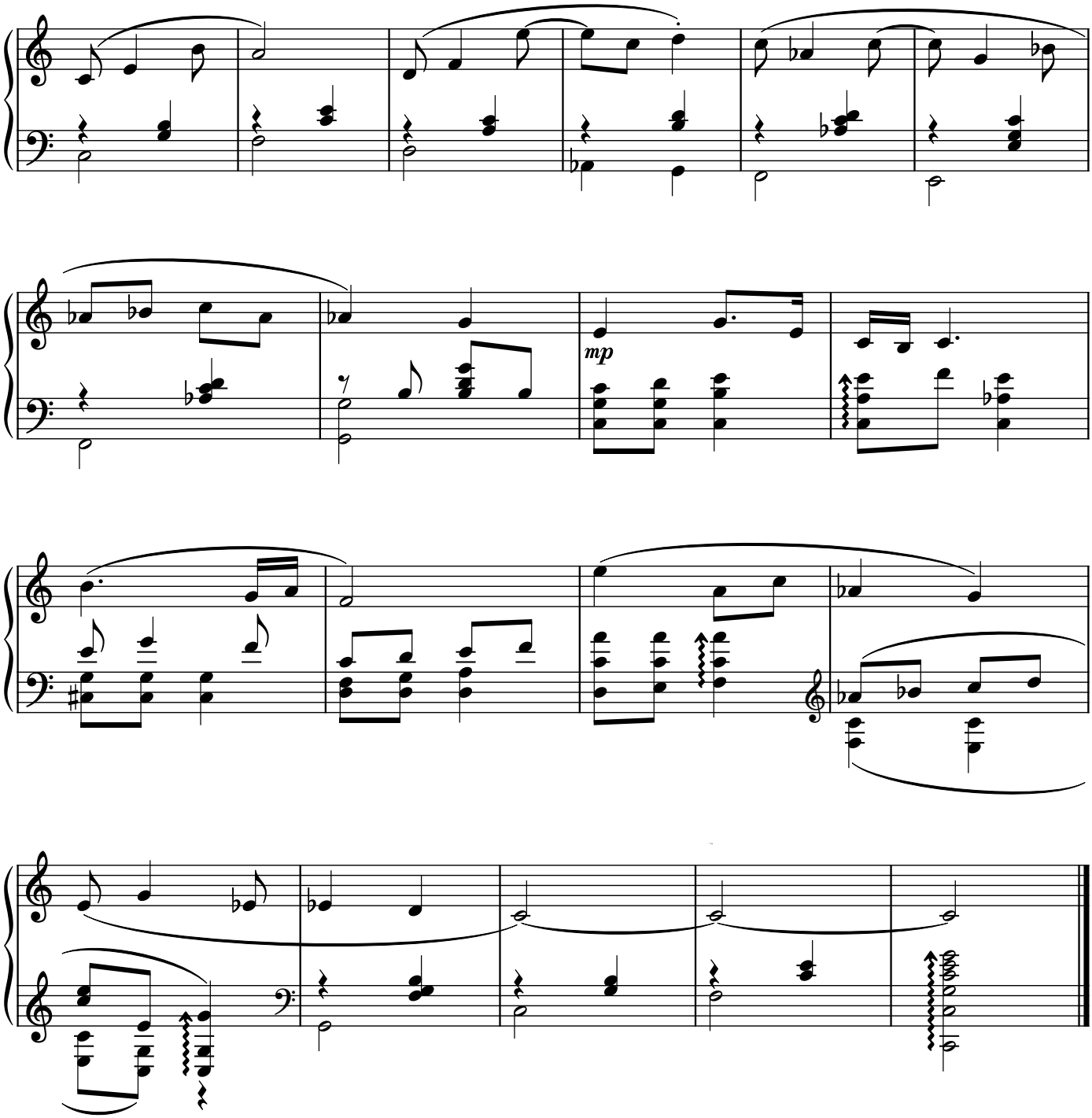


Séptimas Mayores

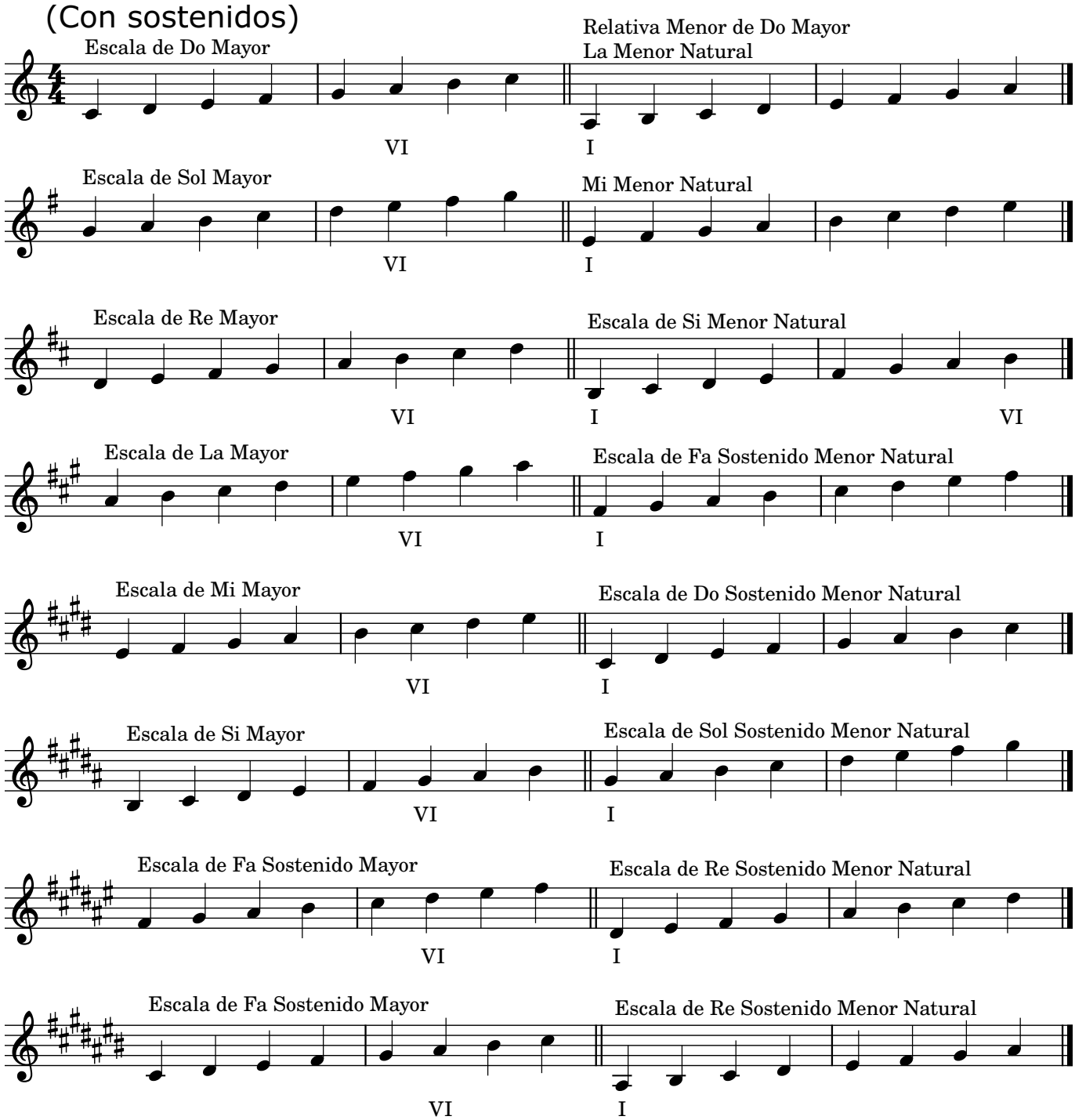
"Domitila" (Canción)



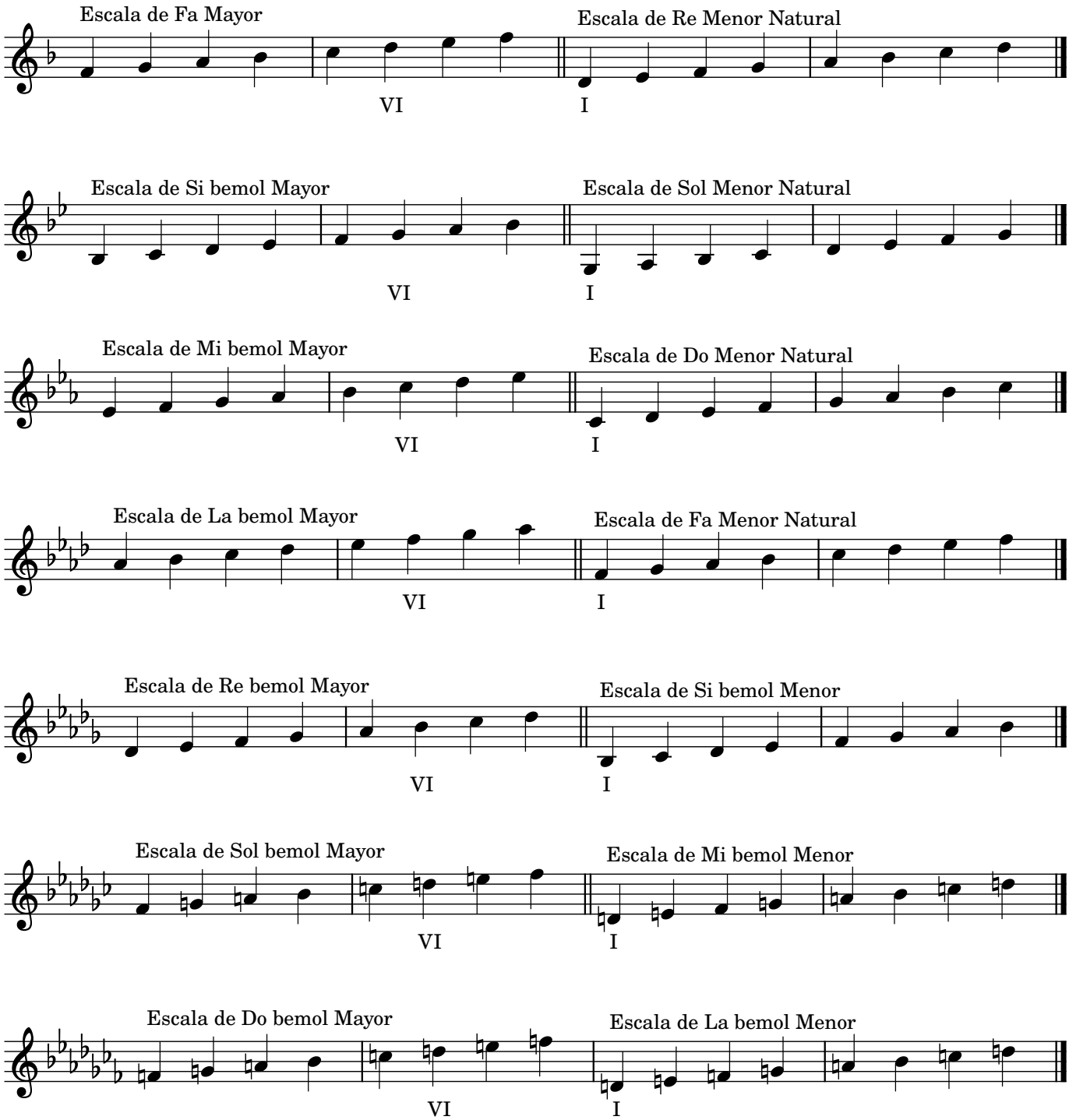
(*) = La escritura responde a la necesidad de escribir para ambas manos en una sola pauta. (Escrita para piano sintetizado) No obstante, se puede aprovechar esta cancion para realizar el ejercicio de transcribirla para piano (humano) en clave de Sol y Fa.


mp

N° 21. Escalas Mayores y sus relativas Menores

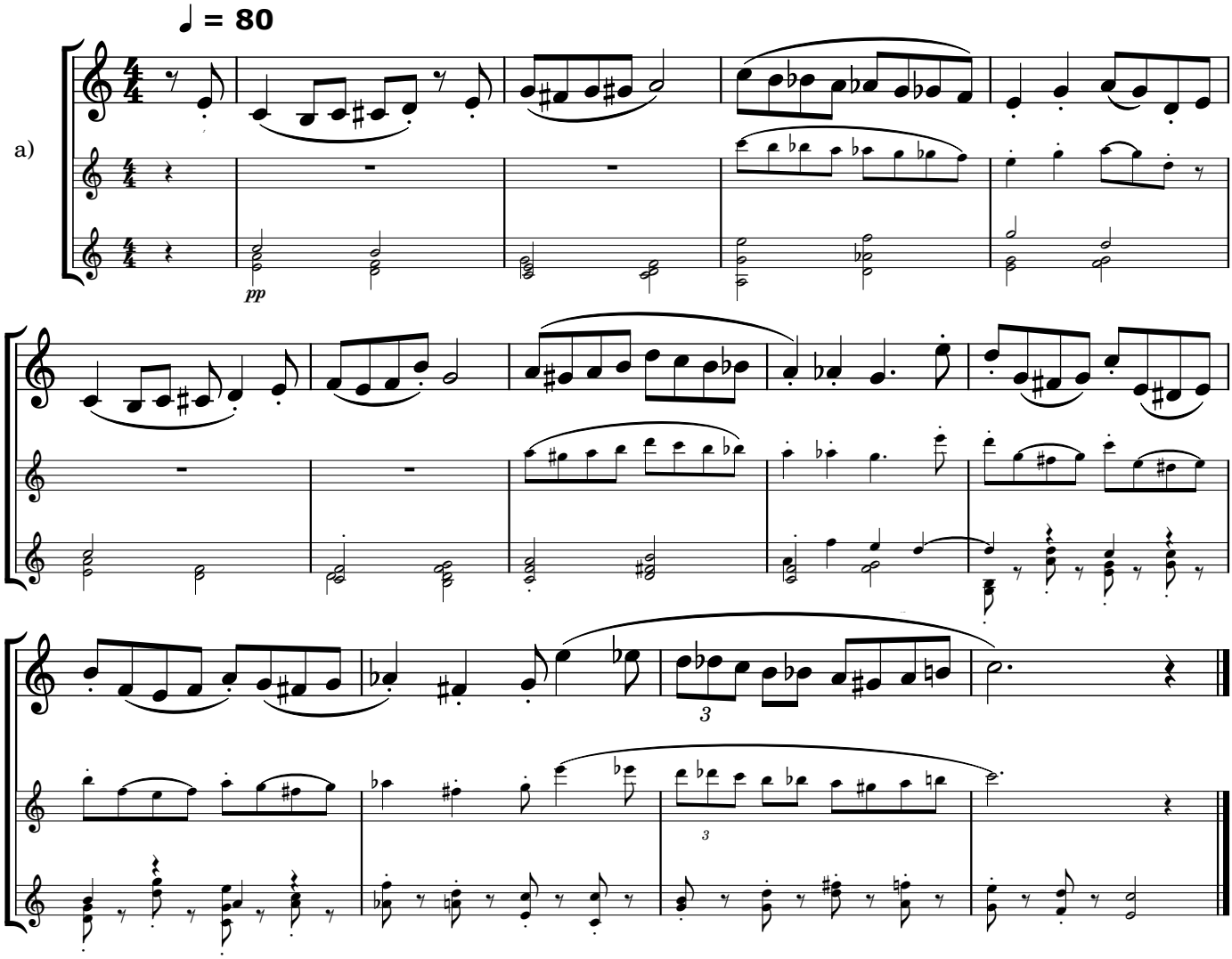


(Con bemoles)

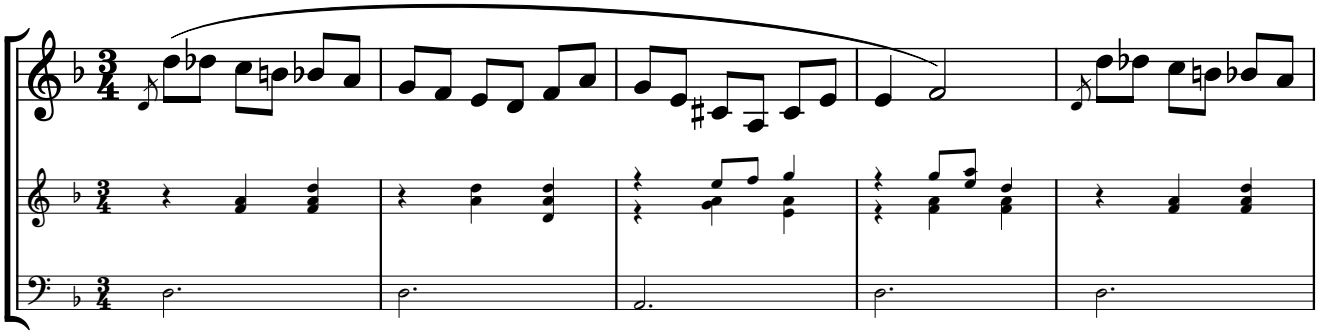

Escala de Fa Mayor
VI
Escala de Re Menor Natural
I
Escala de Si bemol Mayor
VI
Escala de Sol Menor Natural
I
Escala de Mi bemol Mayor
VI
Escala de Do Menor Natural
I
Escala de La bemol Mayor
VI
Escala de Fa Menor Natural
I
Escala de Re bemol Mayor
VI
Escala de Si bemol Menor
I
Escala de Sol bemol Mayor
VI
Escala de Mi bemol Menor
I
Escala de Do bemol Mayor
VI
Escala de La bemol Menor
I

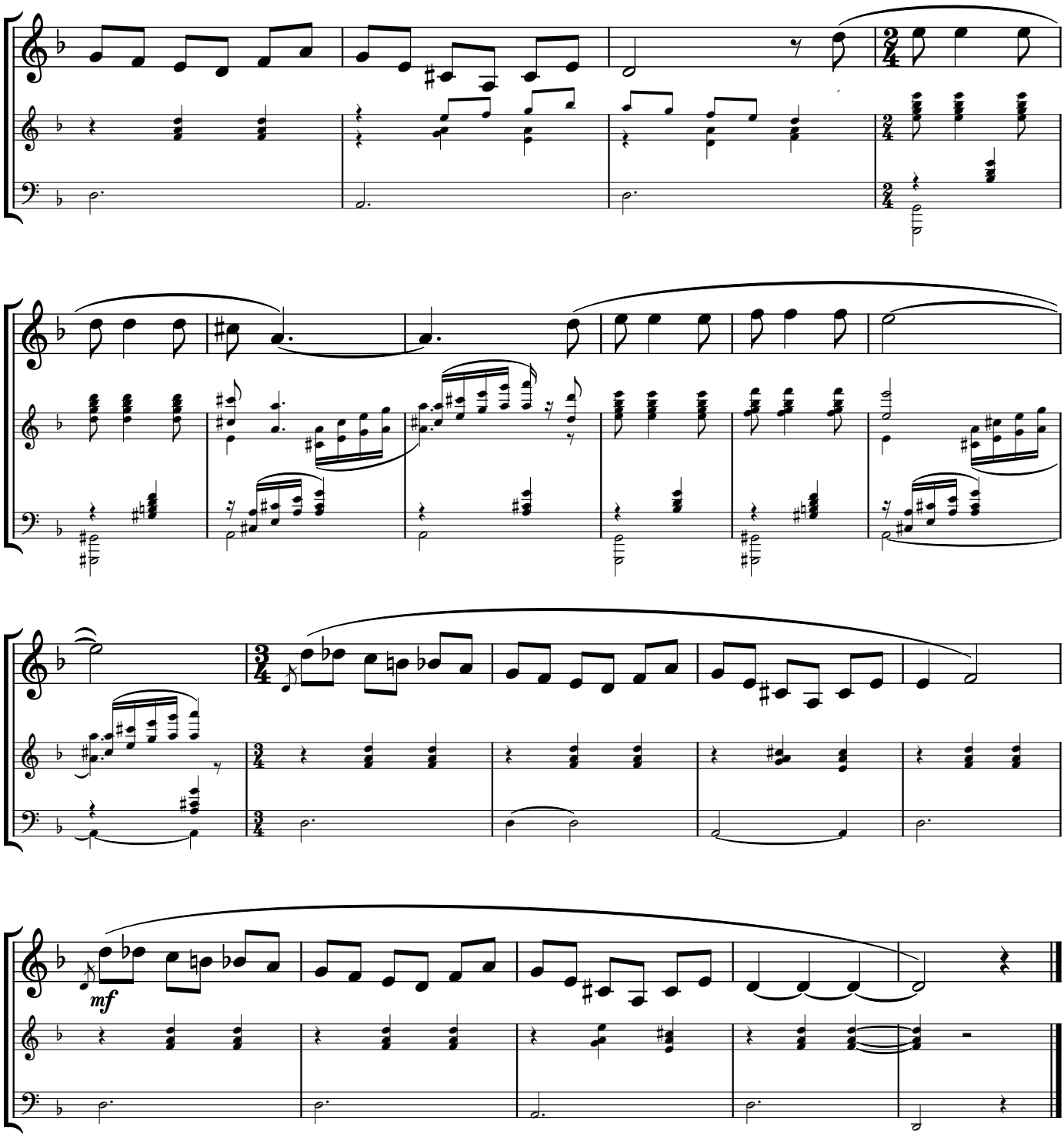
N° 22. **Escala Cromática**

"Velerito de papel"

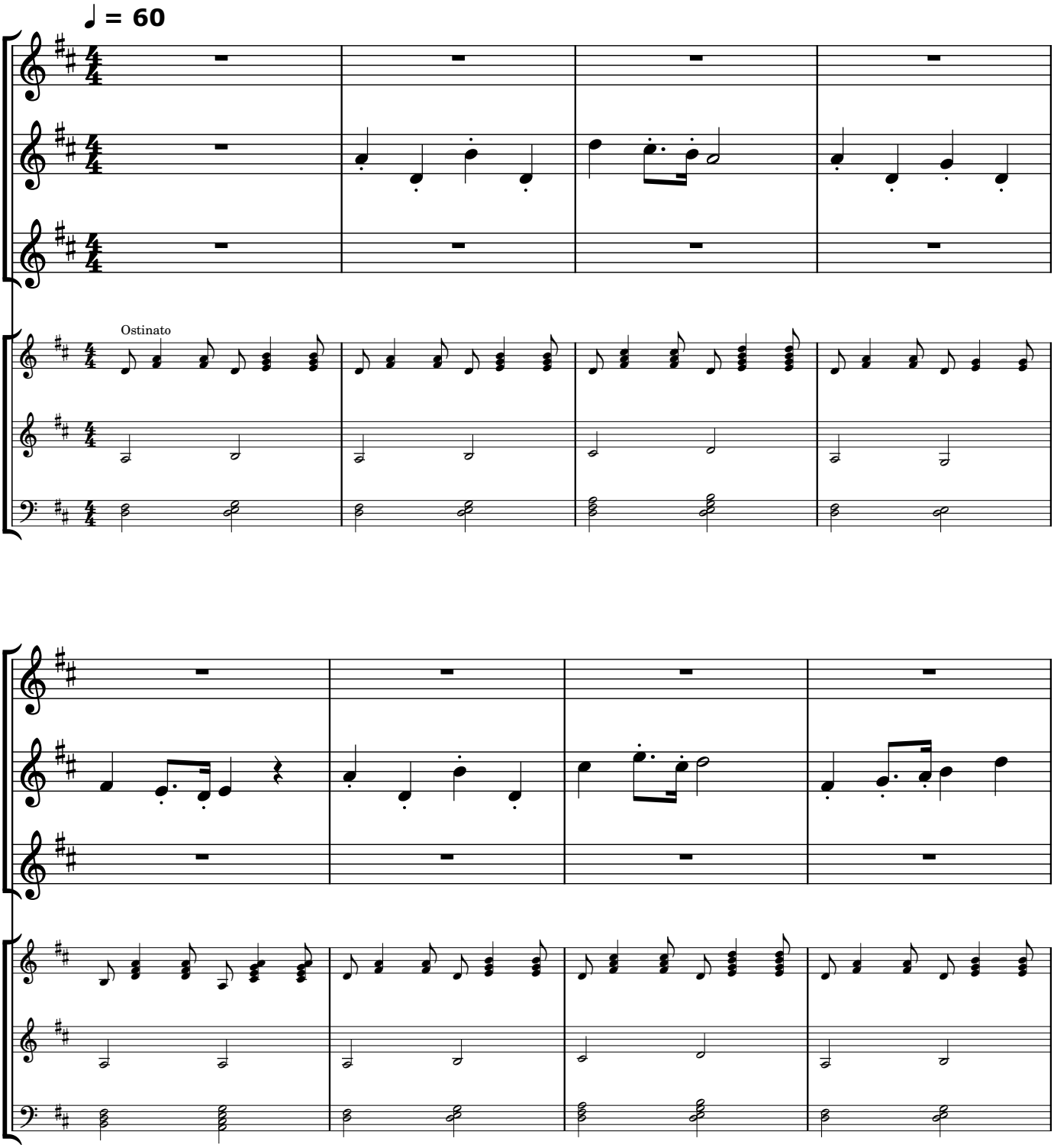


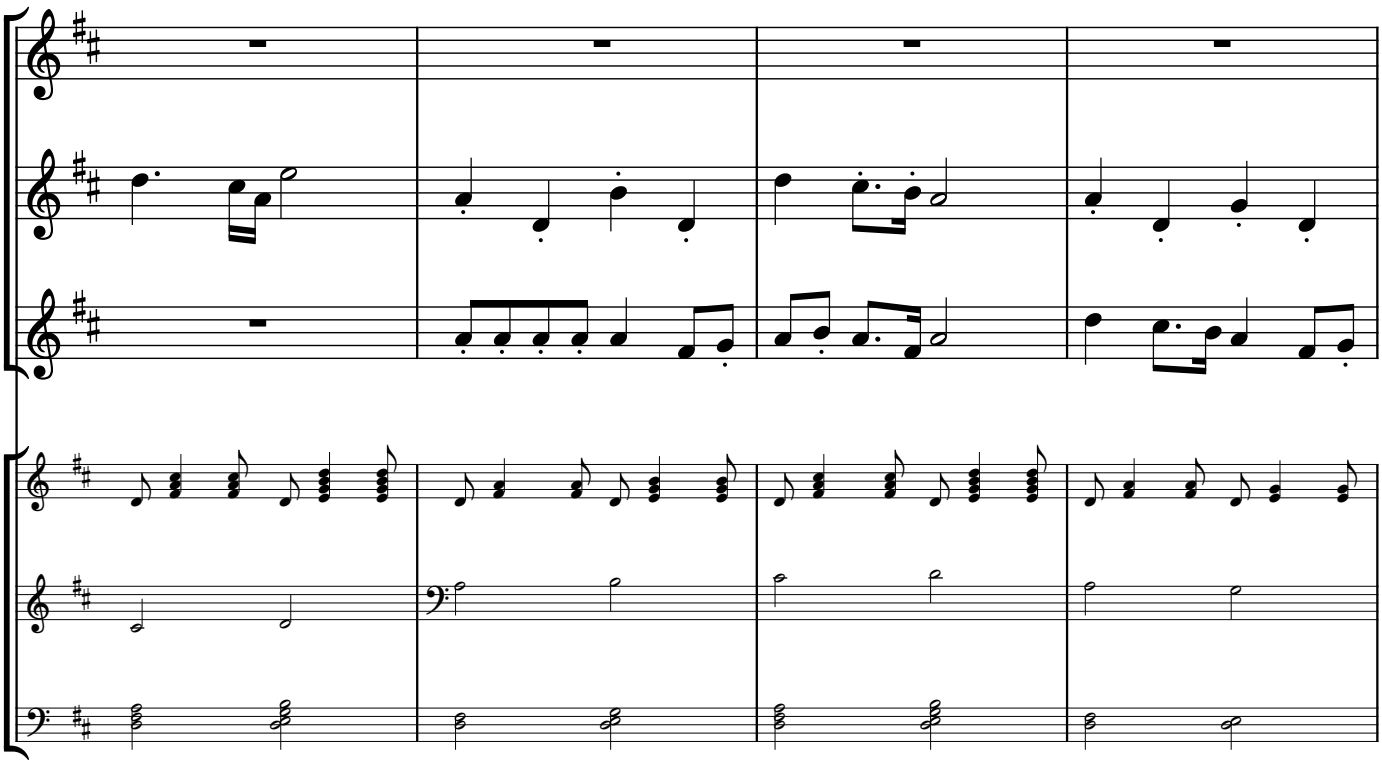
"Adversidad"

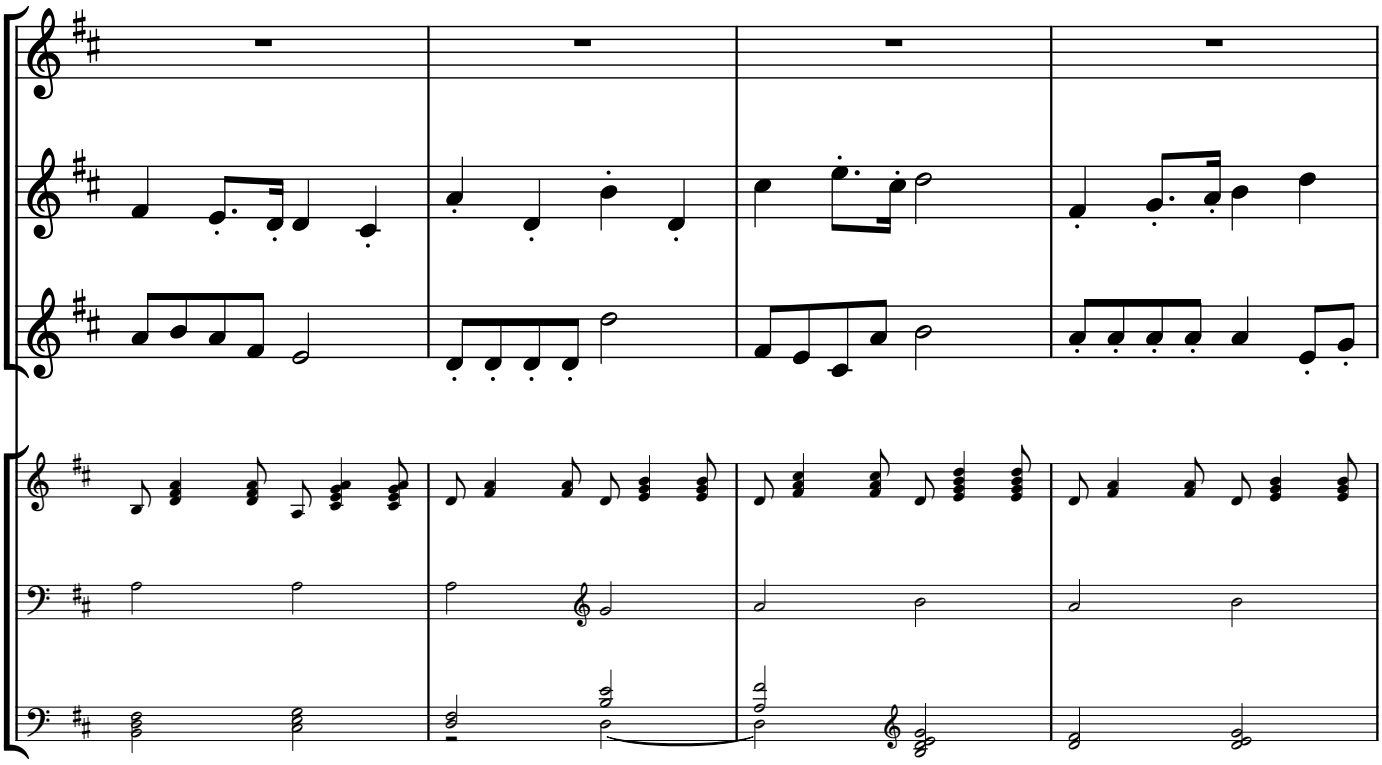


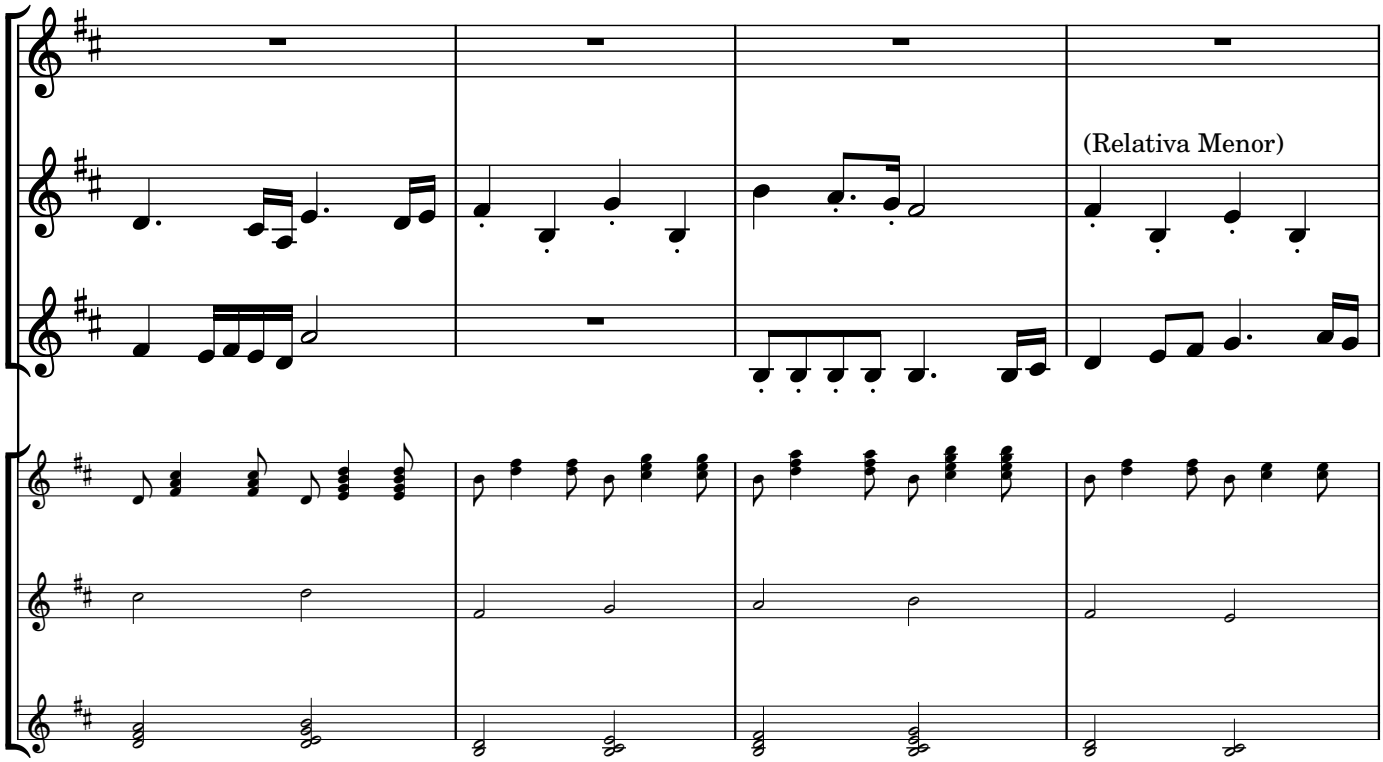

mf

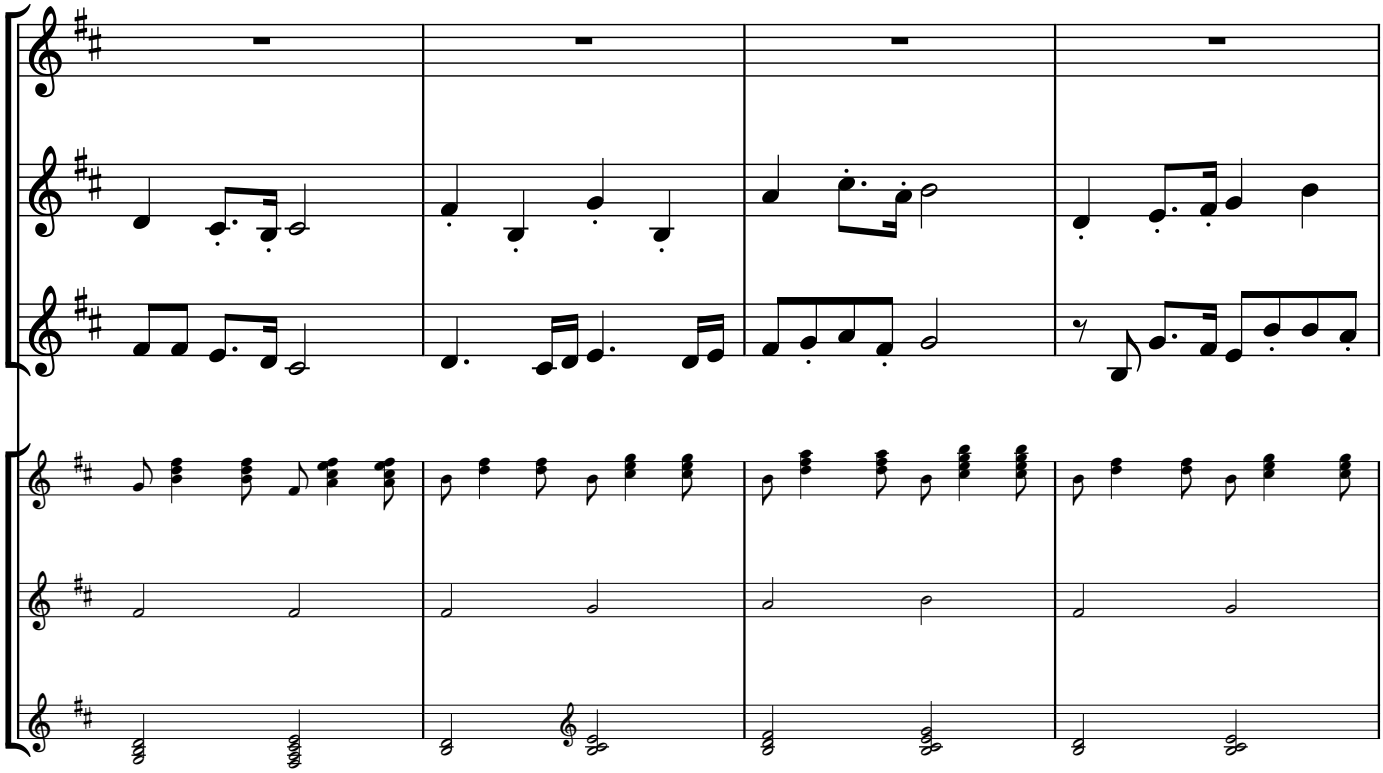
N° 23. Escala de Re Mayor y su relativa menor. Modulación.
"Fila de Patitos en la laguna"

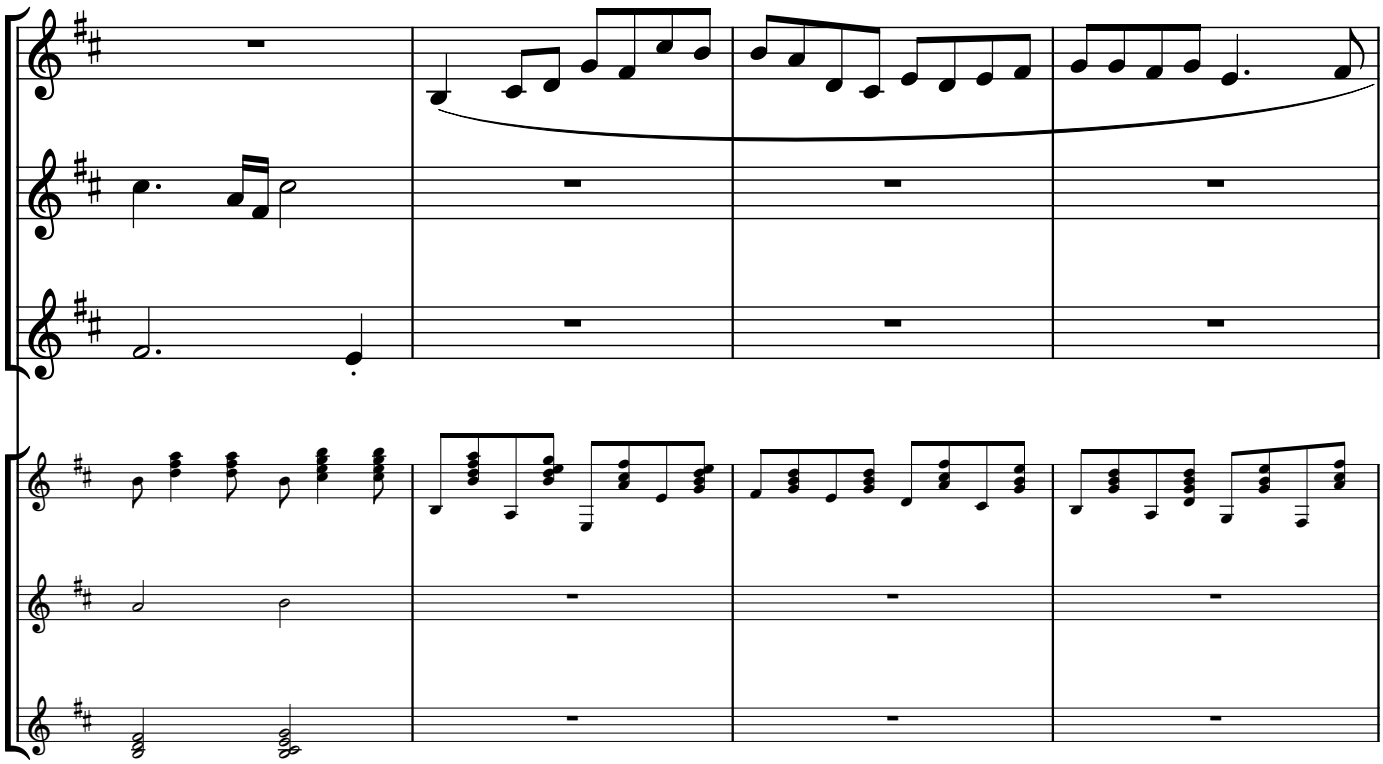


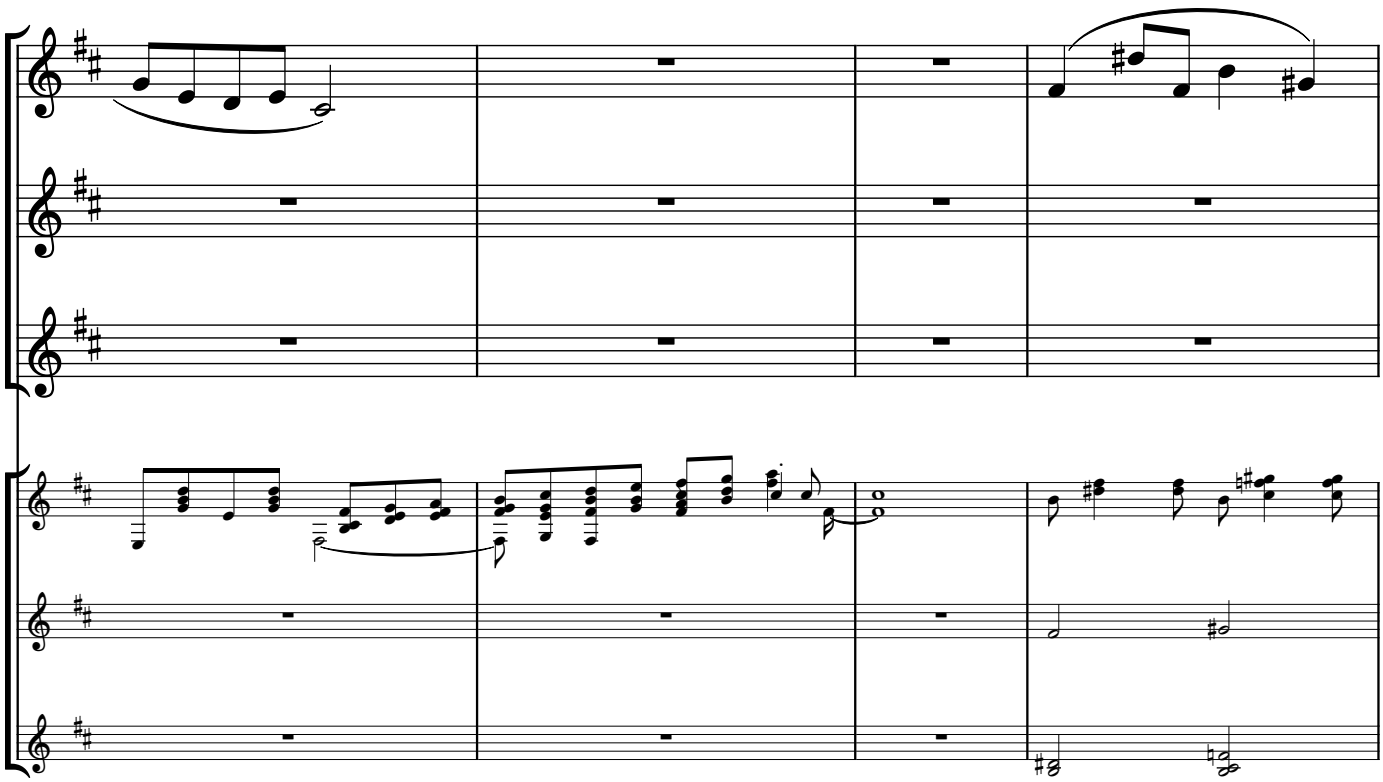


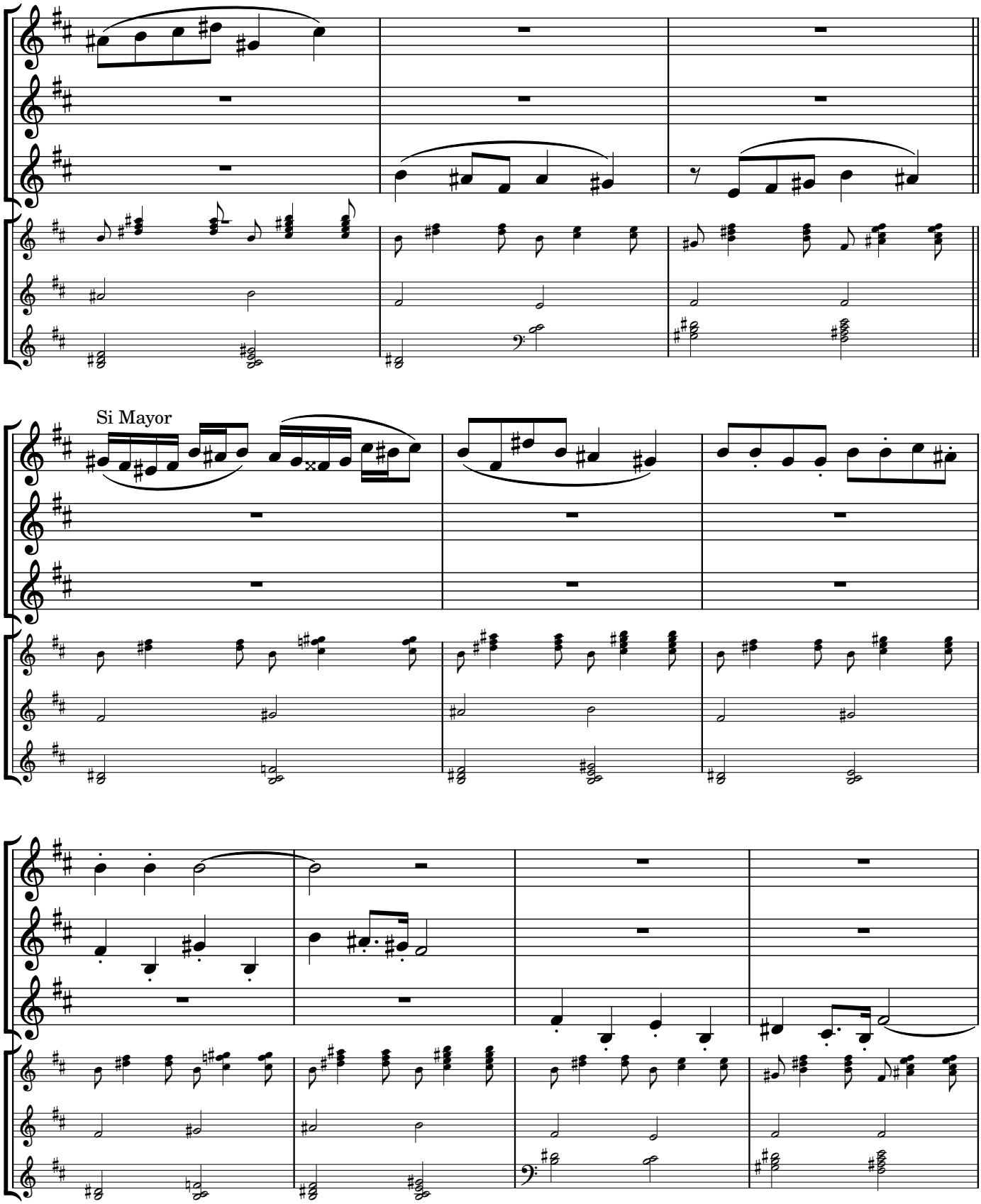


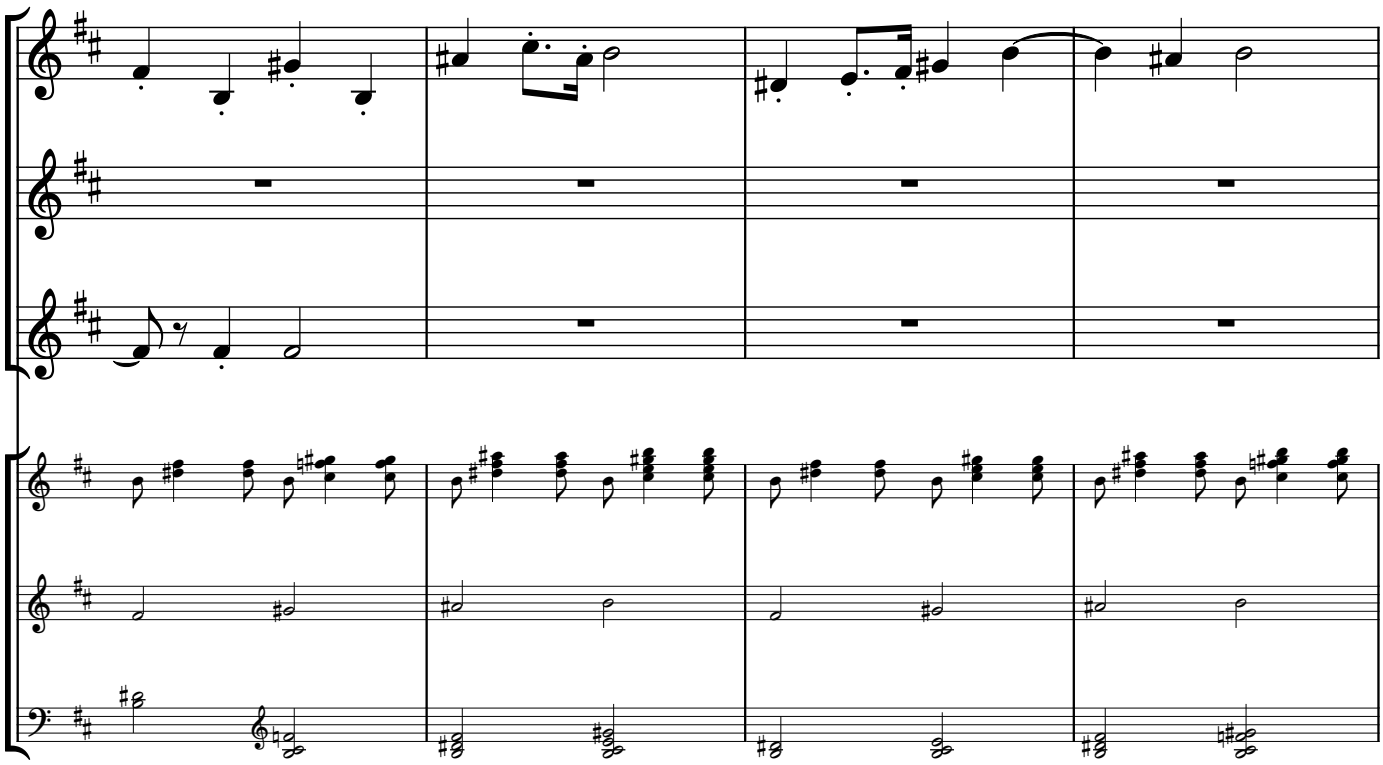

(Relativa Menor)

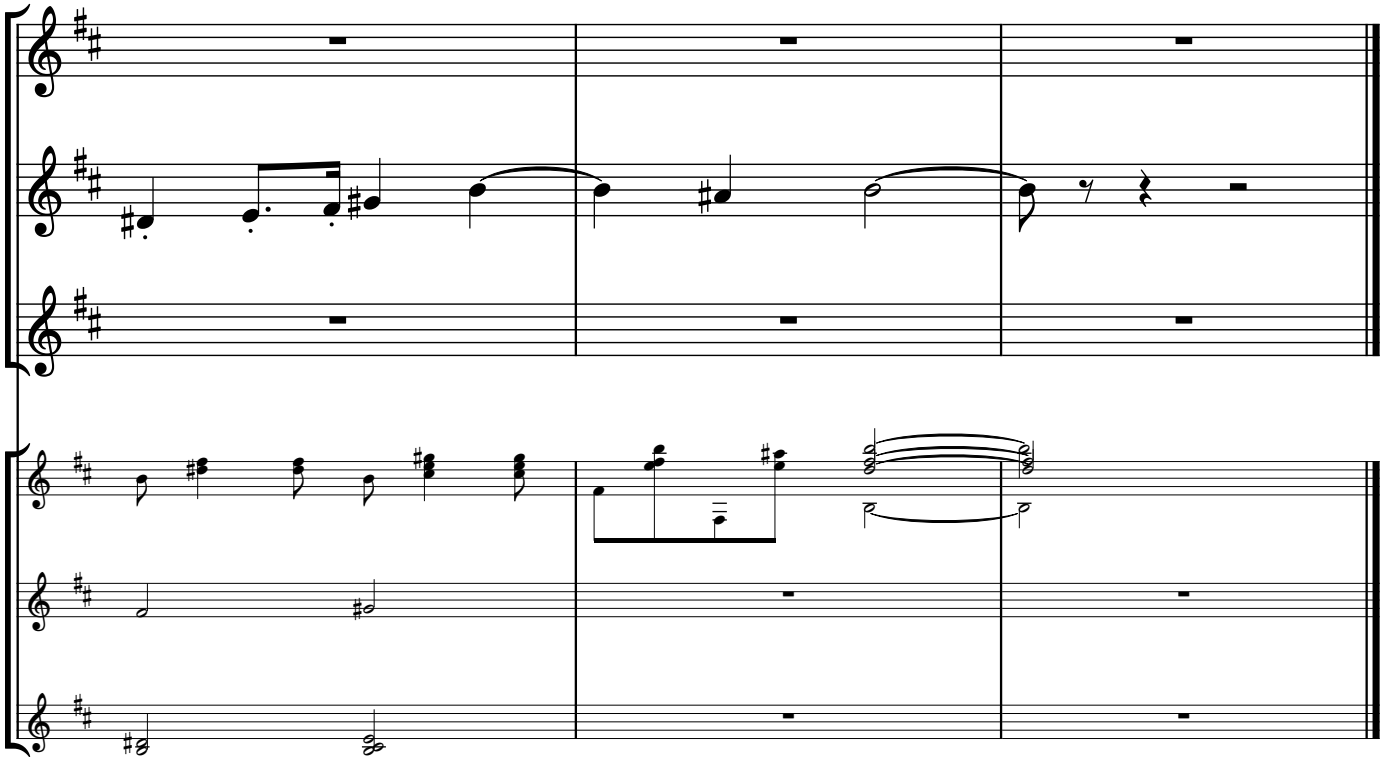






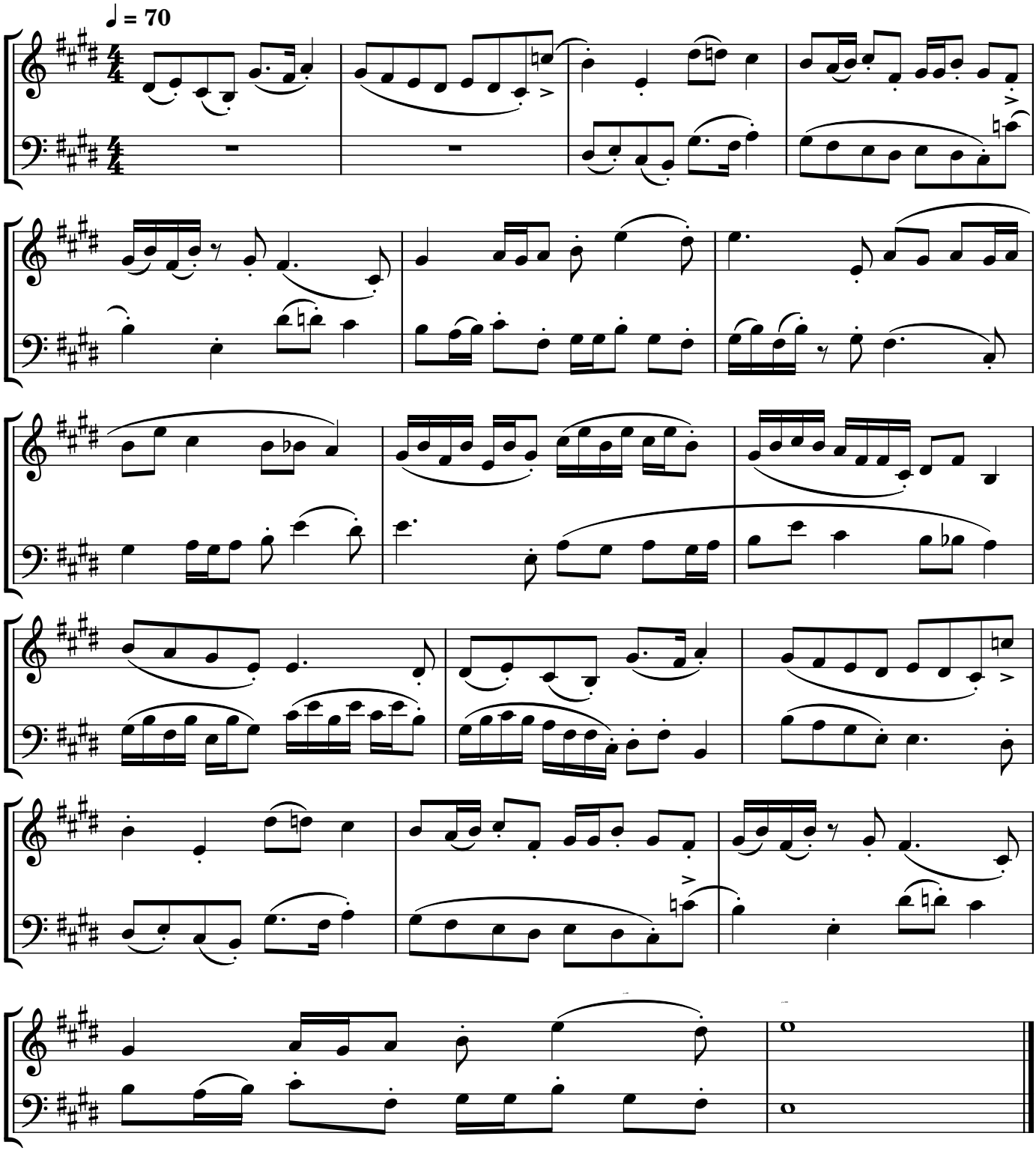

Si Mayor





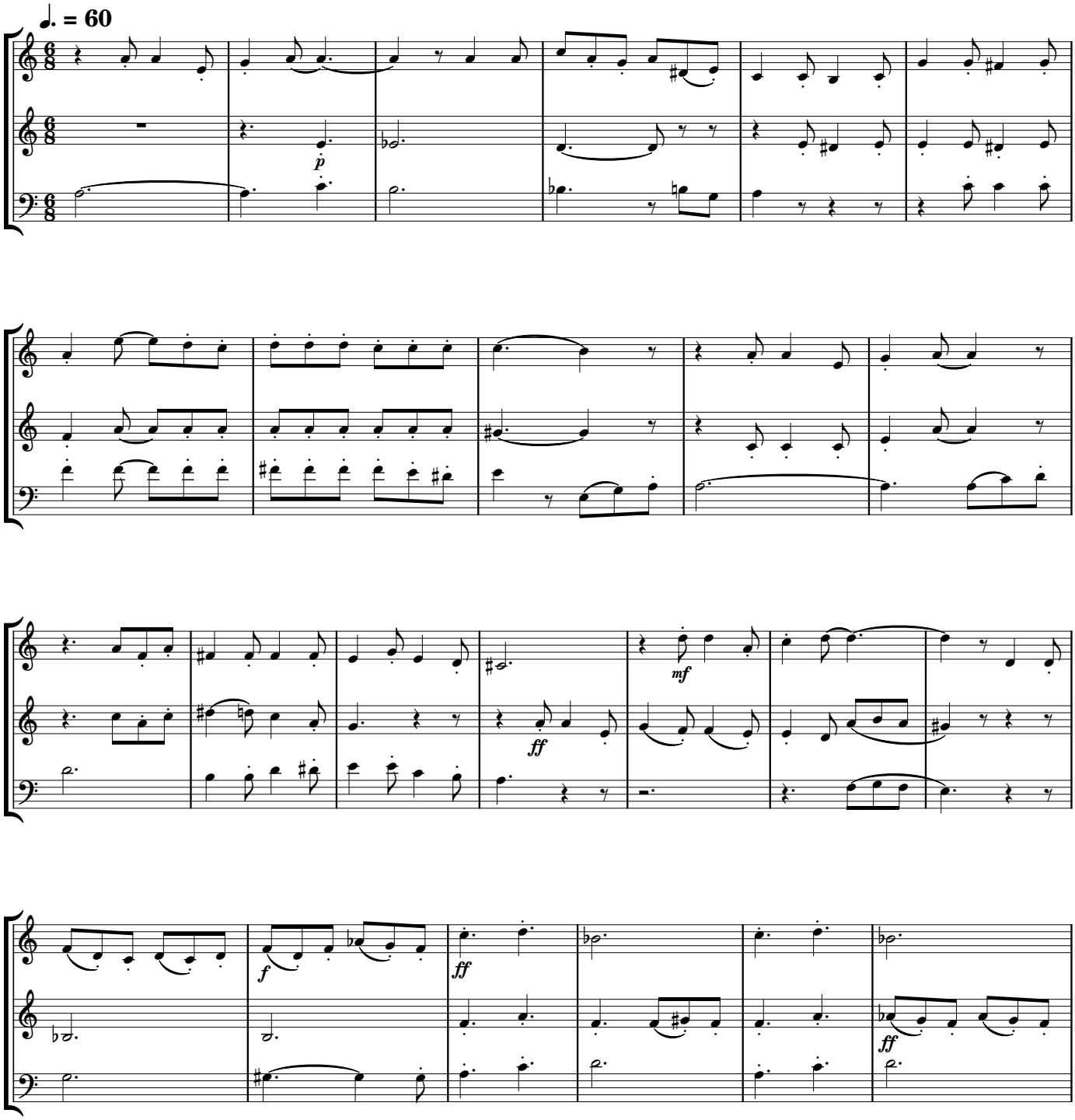
N° 24. Canon en Mi Mayor

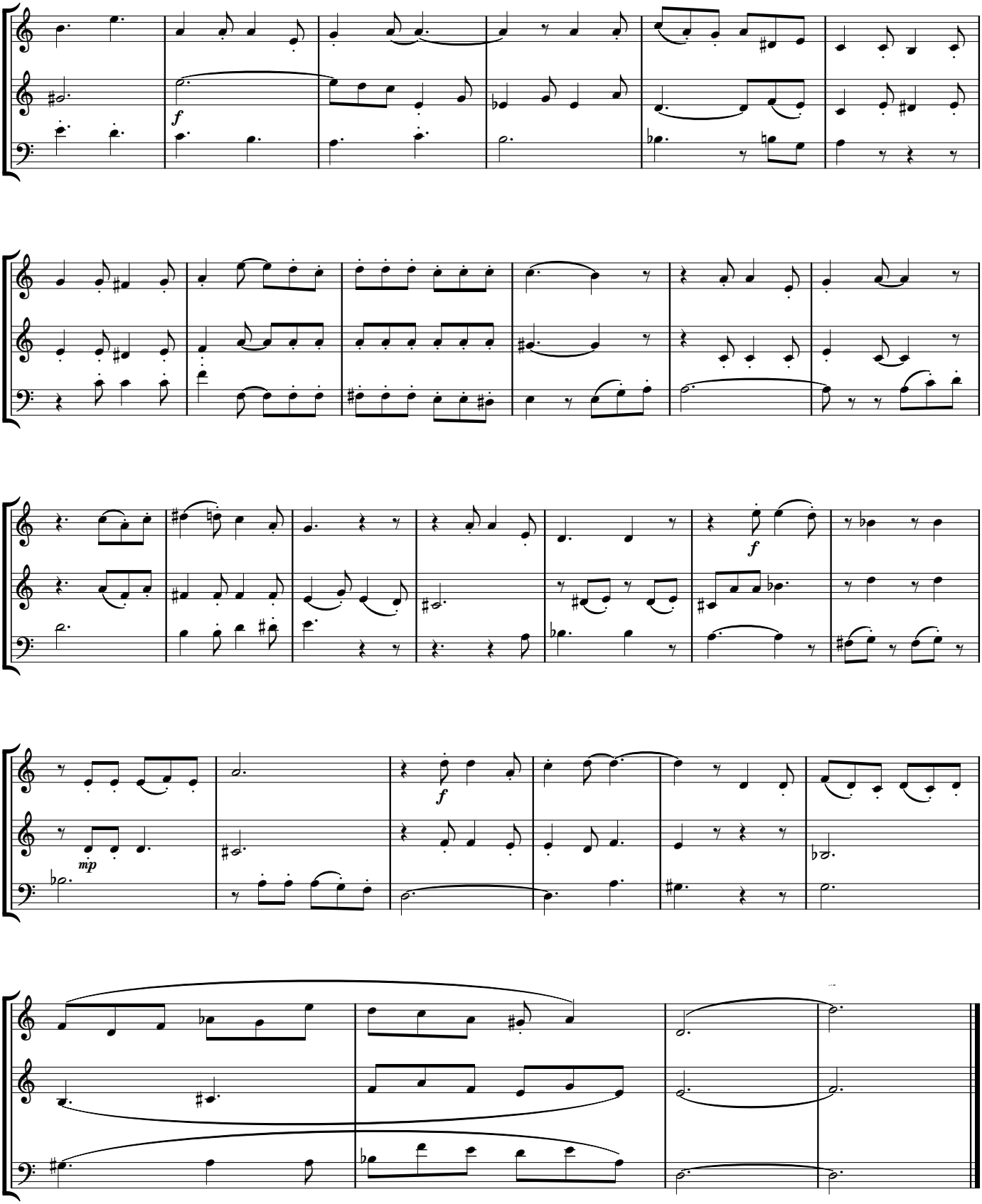
"Tren de Cienpiés"



N° 25. Escala de Blues

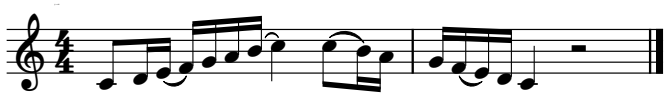
"Canción de Trabajo"



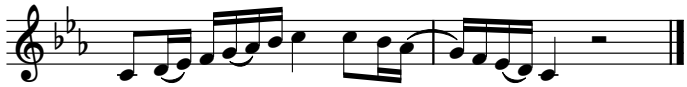

f
f
mp
f

N° 26. Escalas de Diverso Origen

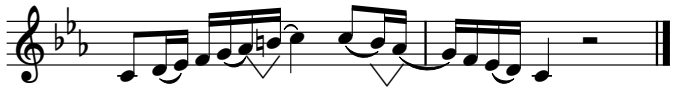
Mayor
t-t-s-t-t-t-s



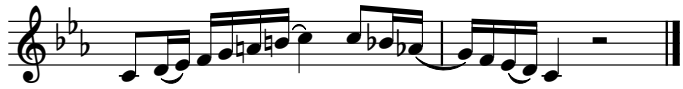
Menor Natural
t-s-t-t-s-t-t



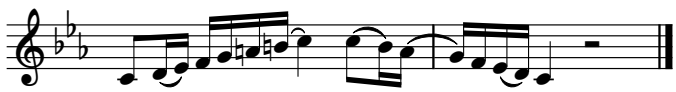
Menor Armónica
(Mahometana)
t-s-t-t-s-2A-s



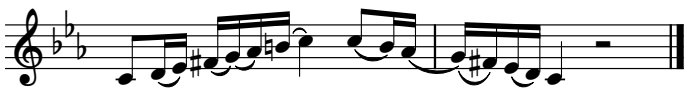
Menor Melódica
Ascendente:t-s-t-t-t-t-s
Descendente:t-t-s-t-t-s-t



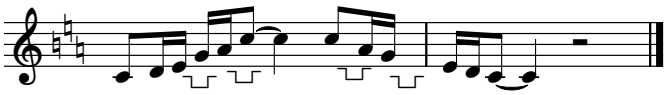
Menor Bachiana
t-s-t-t-t-t-s



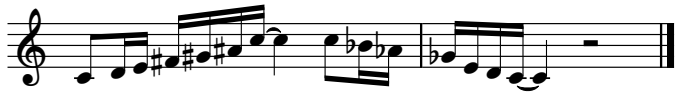
Menor Oriental, Gitana,
Bizantina o Argelina
t-s-t-s-s-2aA-s



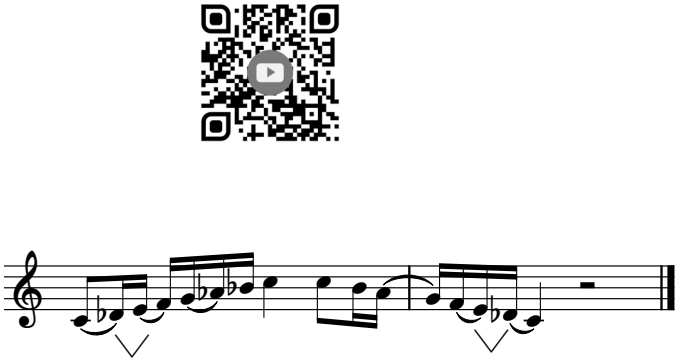
Pentáfona o Mongola
t-t-3am-t-3am



Hexatónica, Hexátona Hexáfona, o por Tonos.
t-t-t-t-t-t

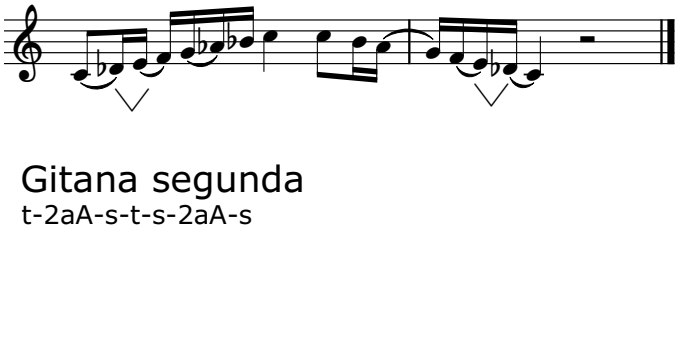


Española
s-2aA-s-t-s-t-t

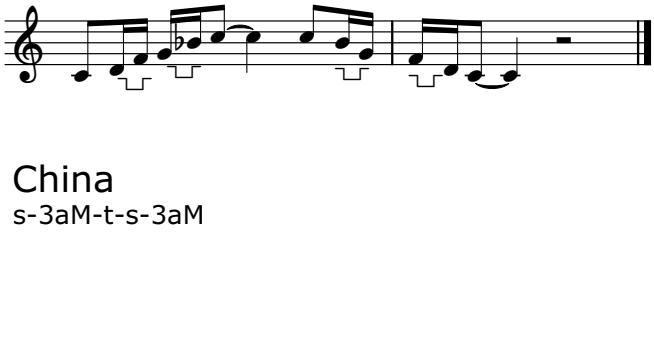


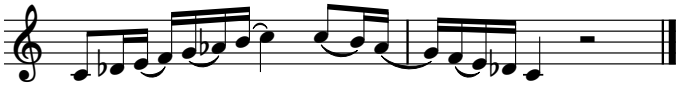
Japonesa
t-3am-t-3am-t

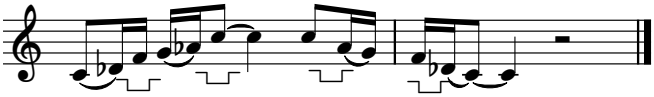
Gitana segunda
t-2aA-s-t-s-2aA-s



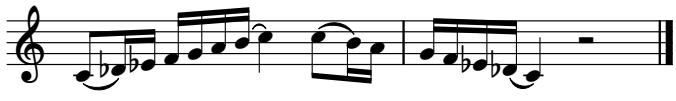
China
s-3aM-t-s-3aM



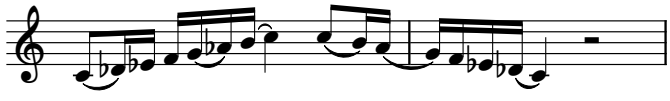




Napolitana Mayor
s-t-t-t-t-t-s



Napolitana Menor
s-t-t-t-s-2aA-s



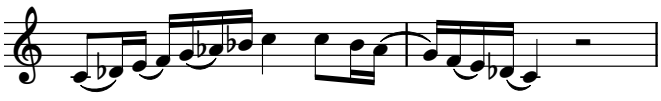
Por Tonos con Sensible
t-t-t-t-t-s

Oriental Tercera
s-2aA-s-s-2aA-s-t

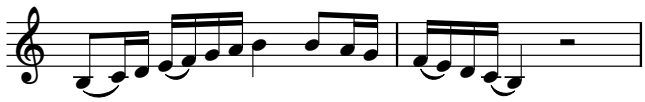
Doble Armónica
s-2aA-s-t-s-2aA-s

Mixolidio
t-t-s-t-t-t-t

Frigio Mayor
s-2aA-s-t-s-t-t



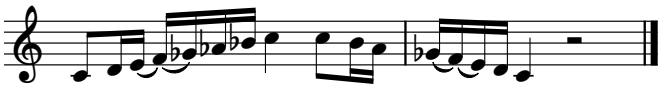
Locrio
s-t-t-s-t-t-t



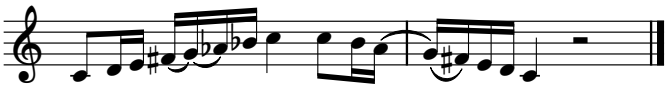
Locrio Mayor
t-t-s-s-t-t-t

Lidio Menor
t-t-t-s-s-t-t

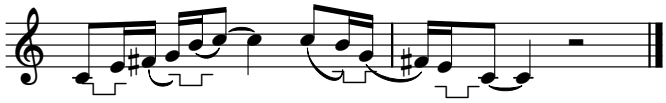
Húngara Gitana
t-s-2aA-s-s-t-t



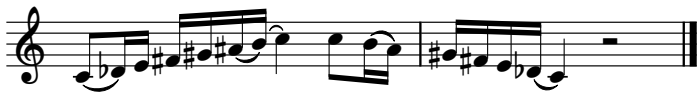
Húngara Menor
t-s-2aA-s-s-2aA-s



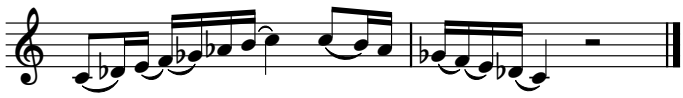
Árabe
3aM-t-s-3aM-s



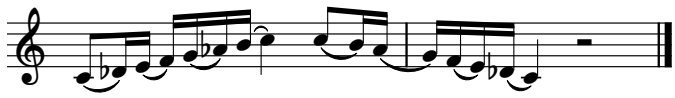
Enigmática
s-2aA-t-t-t-s-s



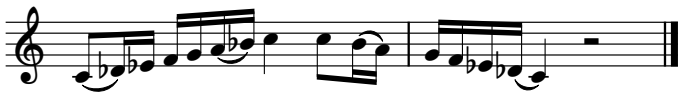
Persa
s-2aA-s-s-t-2aA-s



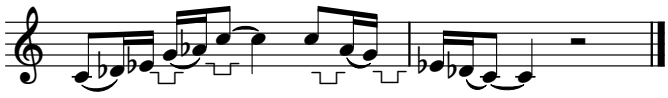
Judía
s-2aA-s-t-s-2aA-s



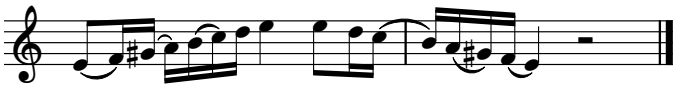
Javanesa
s-t-t-t-t-s-t



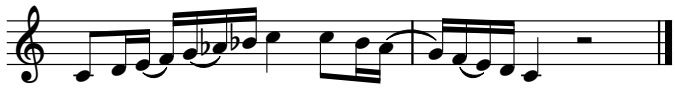
Balinesa
s-t-3aM-s-3aM



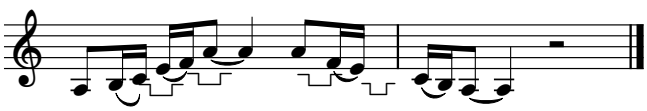
Egipcia
s-2aA-s-t-s-t-t



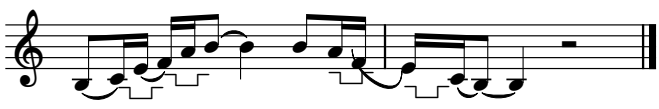
Hindú
t-t-s-t-s-t-t



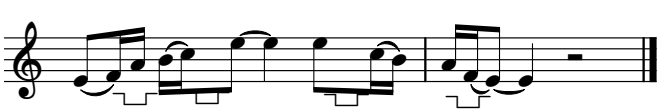
Hirahoshi
t-s-3aM-s-3aM



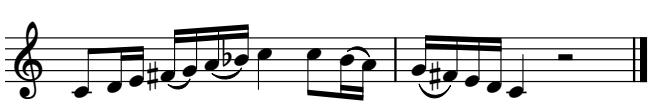
Iwato
s-3aM-s-3aM-t



Kumoi
s-3aM-t-s-3aM

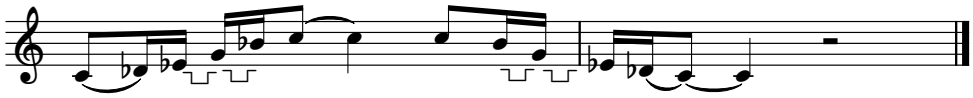


Overtone
t-t-t-s-t-s-t



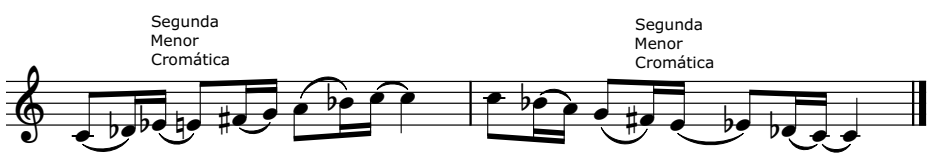
Pelog

s-t-3aM-3am-t

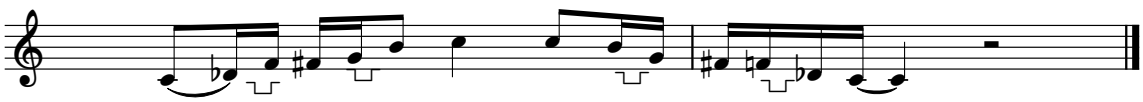


Modo II u Octatónica

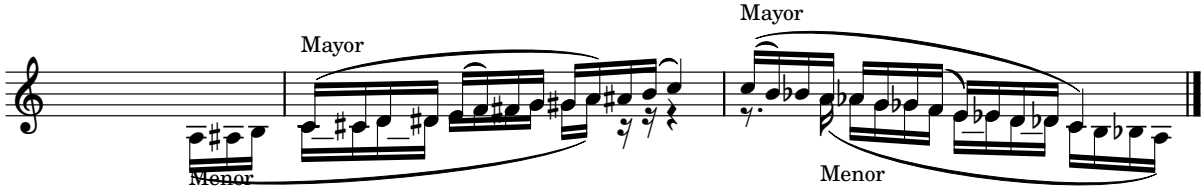
s-t-sCr-t-s-t-s-t
(O.Messiaen)



Modo V de O. Messieaen



Cromática Mayor y Menor

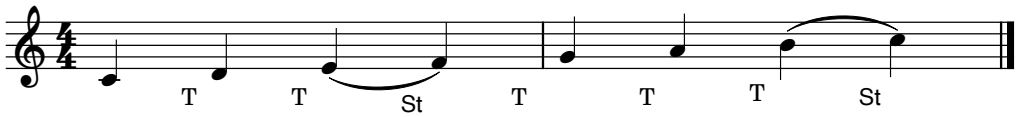


N° 27. Modos Eclesiásticos o Gregorianos

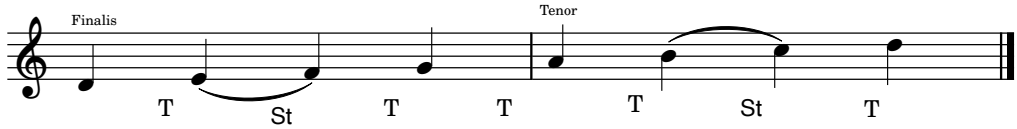
(Provenientes de Modos Griegos)

Modo	Orden Tonos (T) y Semitonos (St)	Principal Característica
Jonio	T - T - **St** - T - T - T - **St**	Cuarta Justa
Dorio	T - **St** - T - T - T - **St** - T	Sexta Mayor
Frigio	**St** - T - T - T - **St** - T - T	Segunda Menor (1ro y 2do Grados)
Lidio	T - T - T - **St** - T - T - **St**	Cuarta Aumentada
Mixolidio	T - T - **St** - T - T - **St** - T	Séptima Menor
Eolio	T - **St** - T - T - **St** - T - T	Sexta Menor
Locrio	**St** - T - T - **St** - T - T - T	Quinta Disminuida

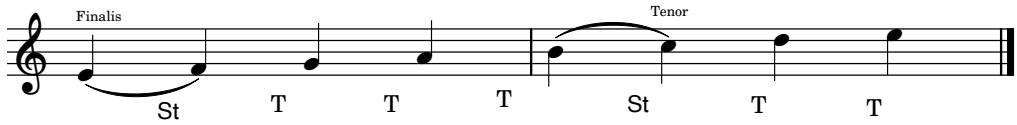
Jonio



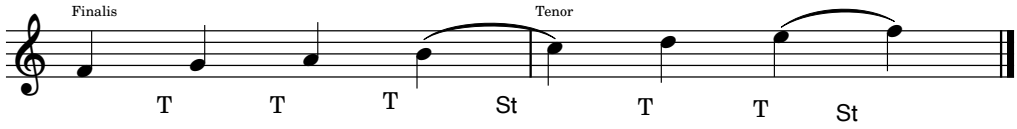
Dorio



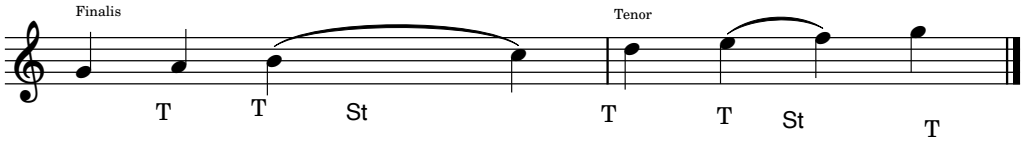
Frigio



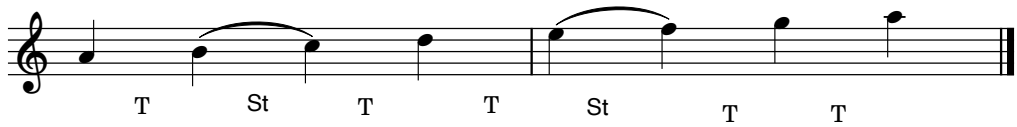
Lidio



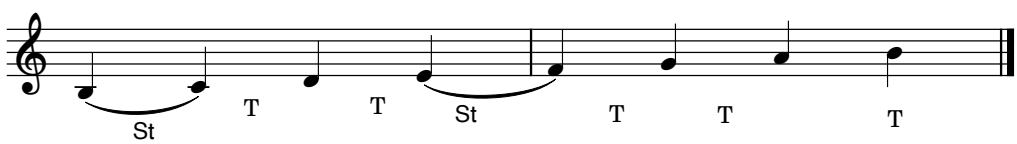
Mixolidio



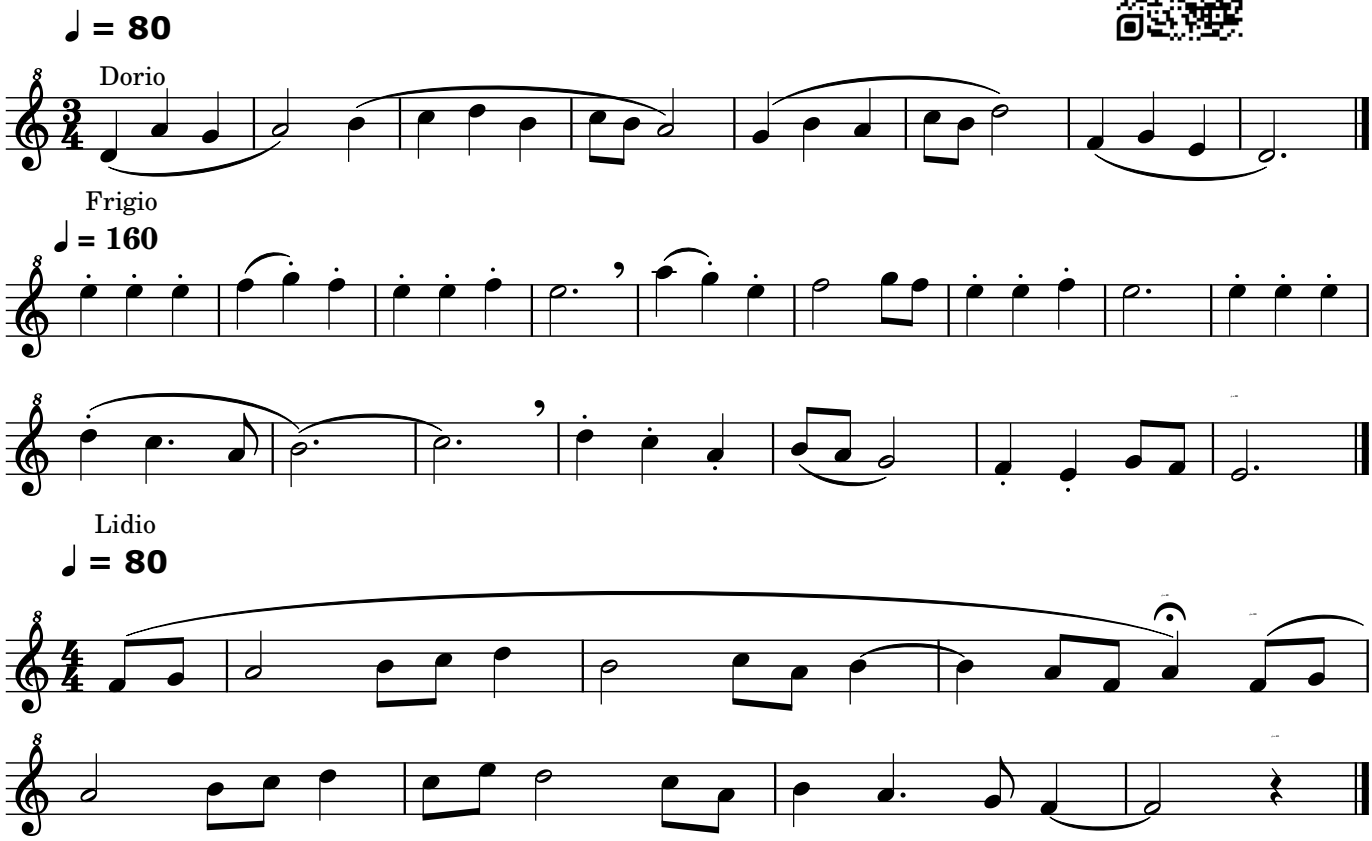
Eolio



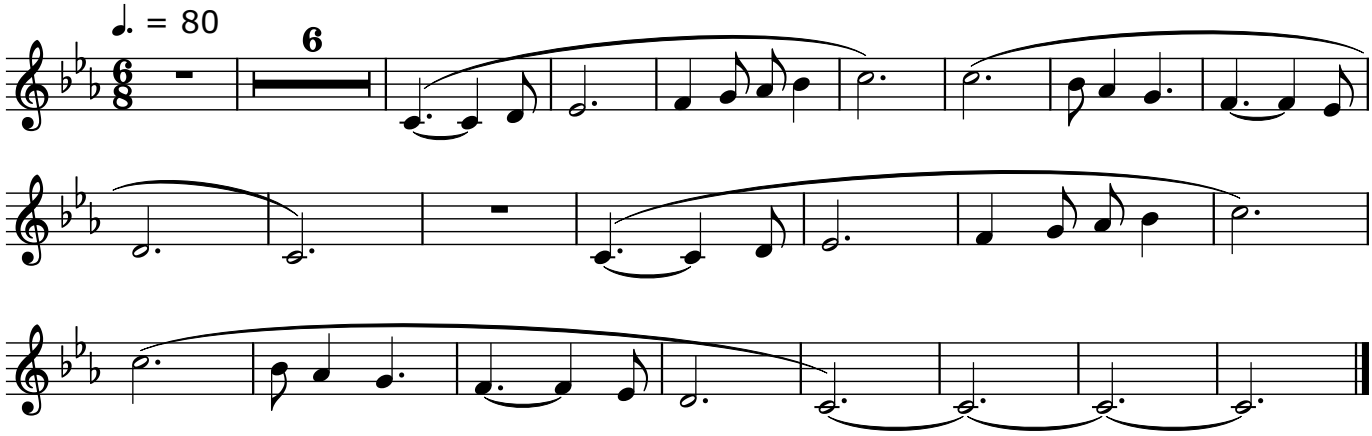
Locrio



Canto en Modos

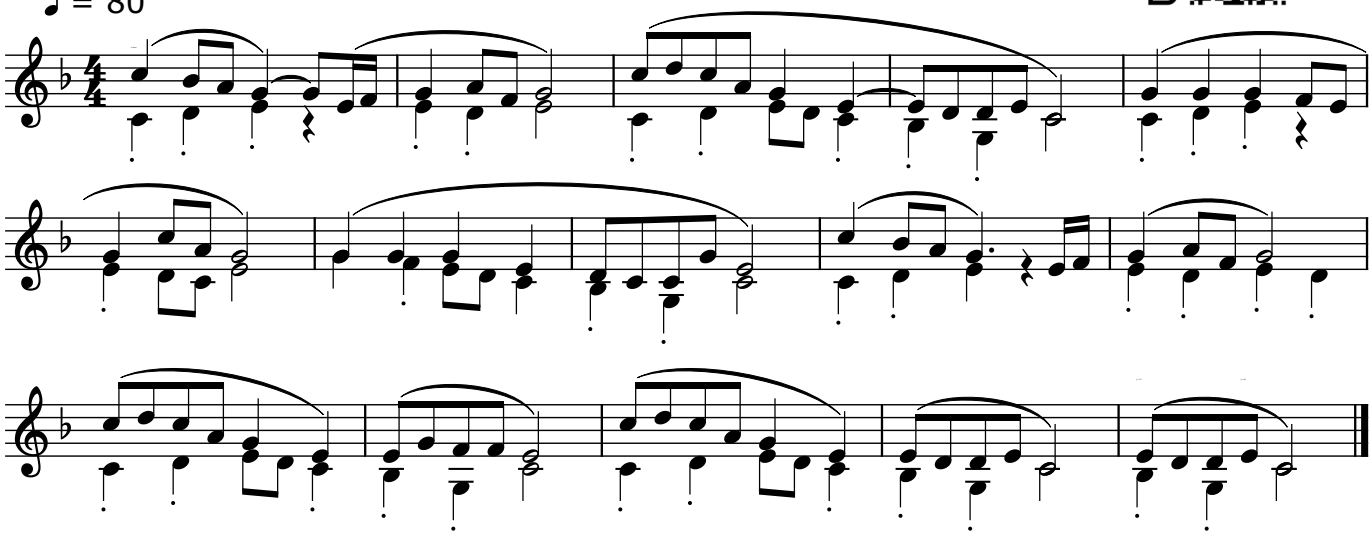


Hipodórico de Do. "Nube de Incienso"



Mixolidio "Procesión rural"

Divisi



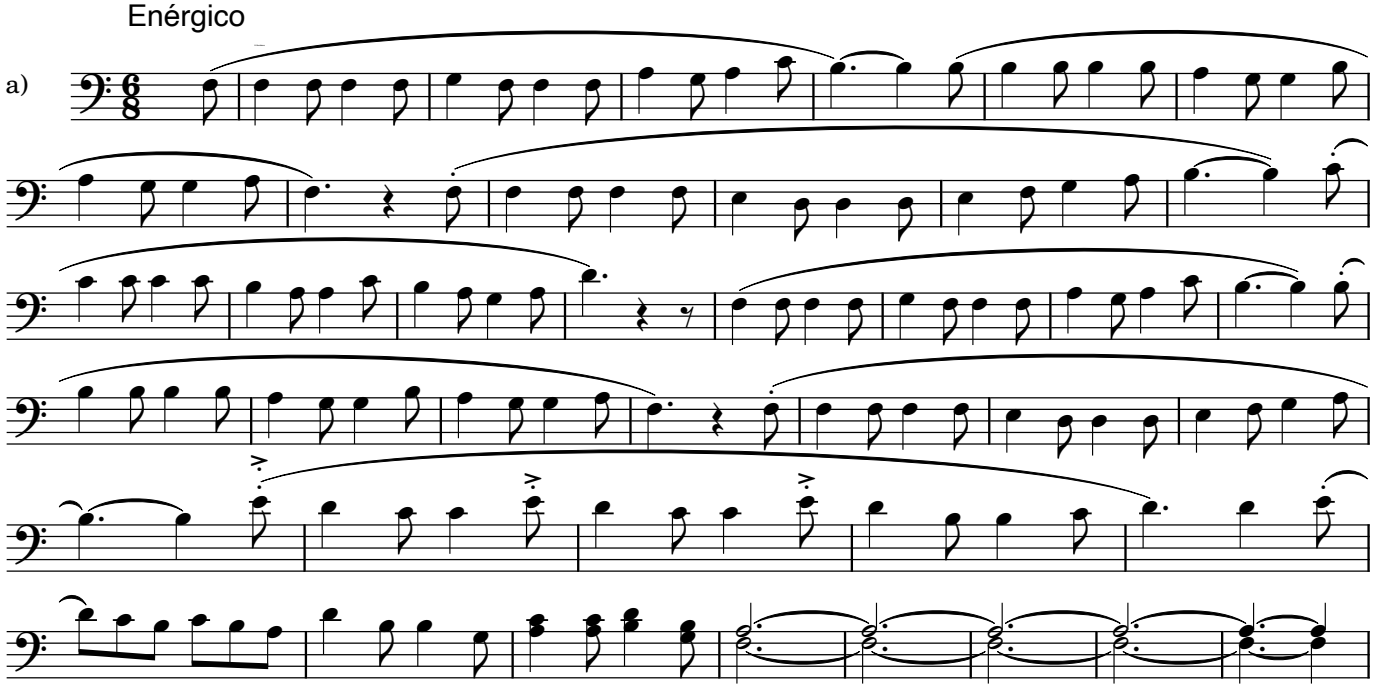
Modo Lidio

"Imperioso"

♩. = 120

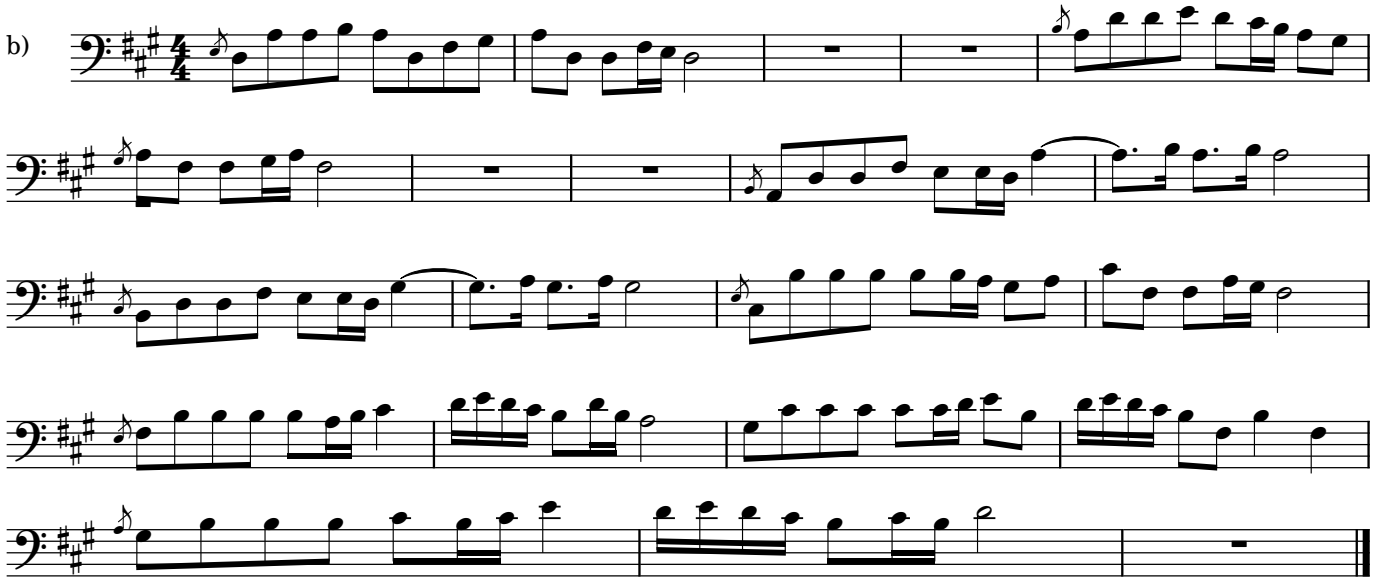
Enérgico

a)



"Travesía por el Desierto"

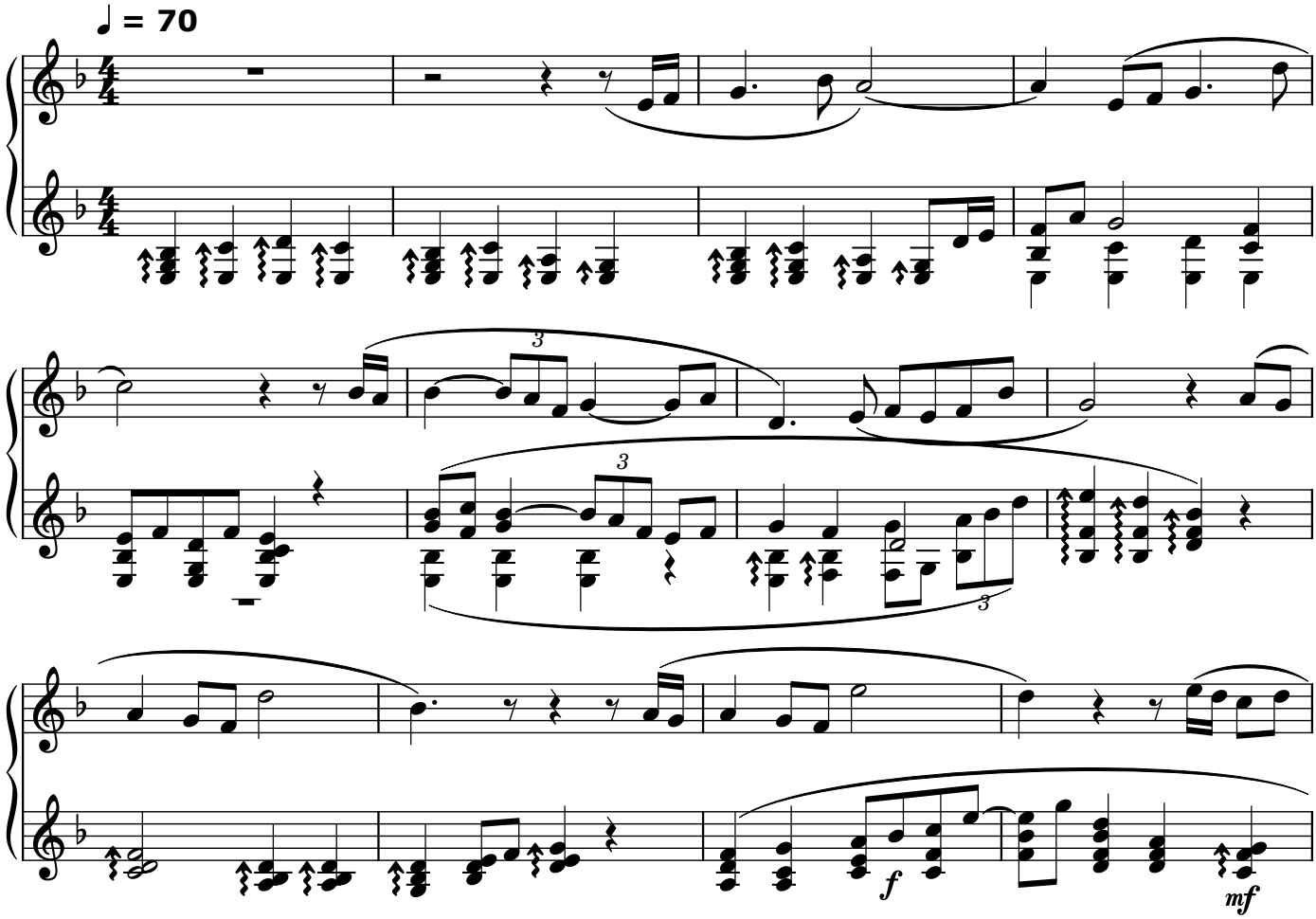
b)

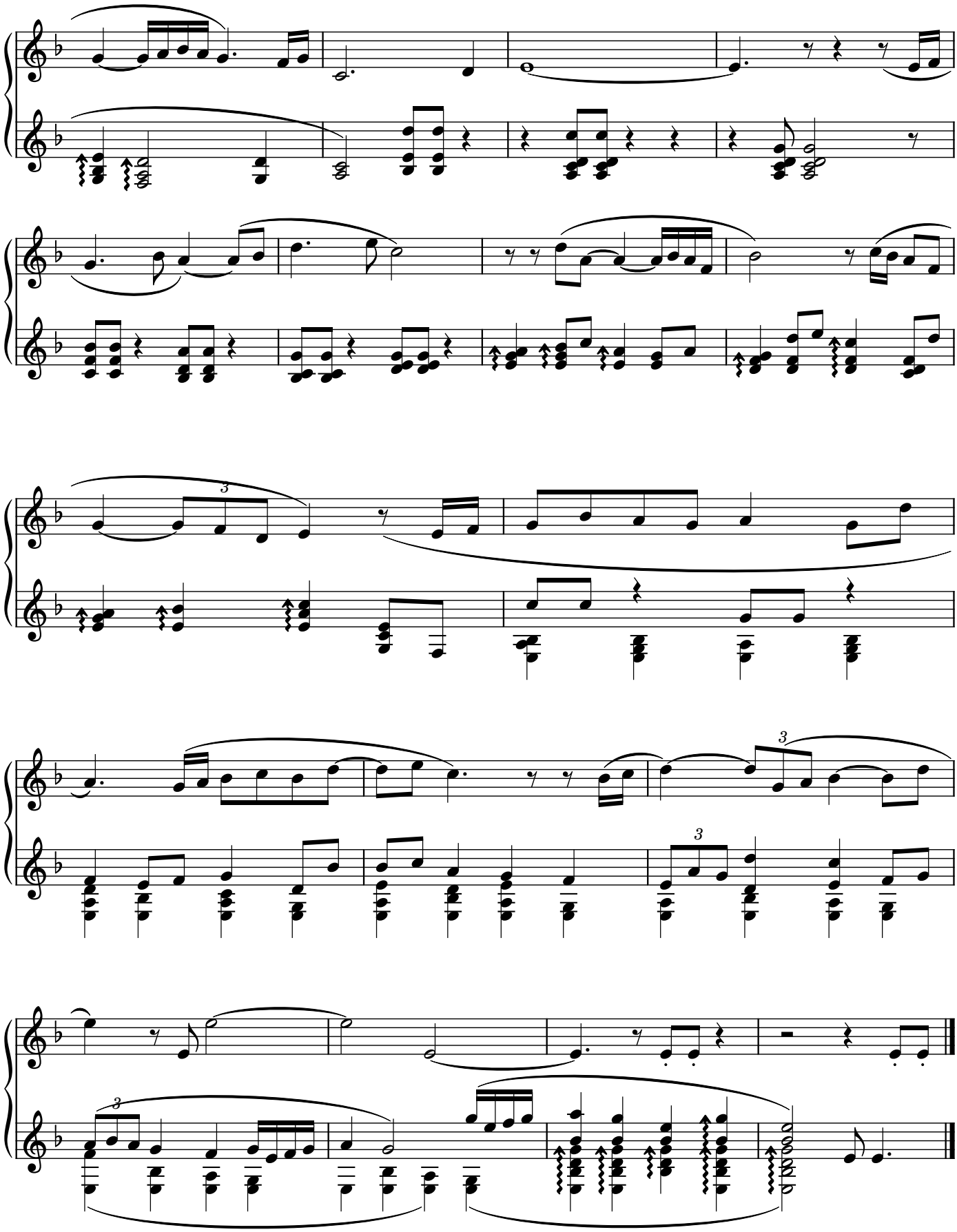


Locrio

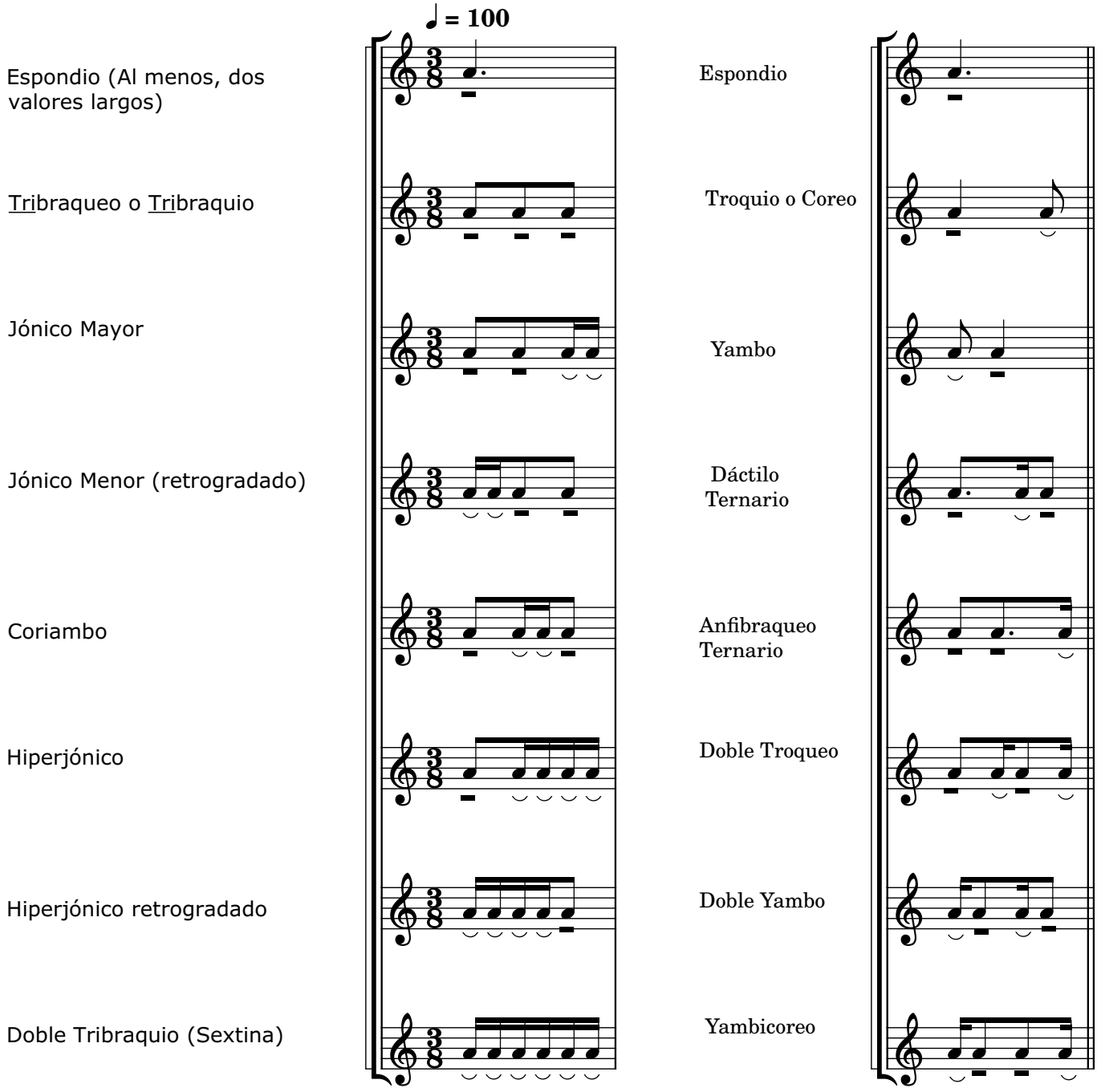
Adiós Lucinda

Inmemorian Lucinda Urbina Guzmán



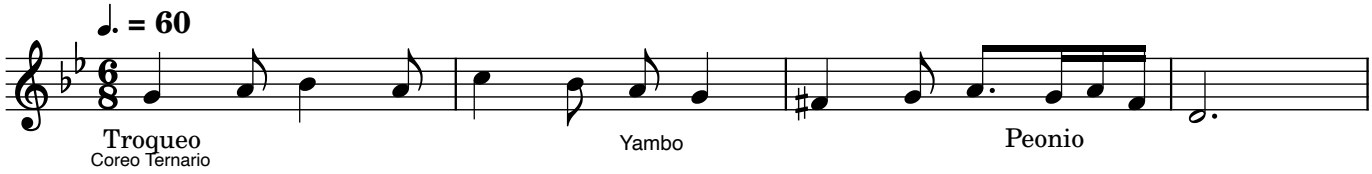


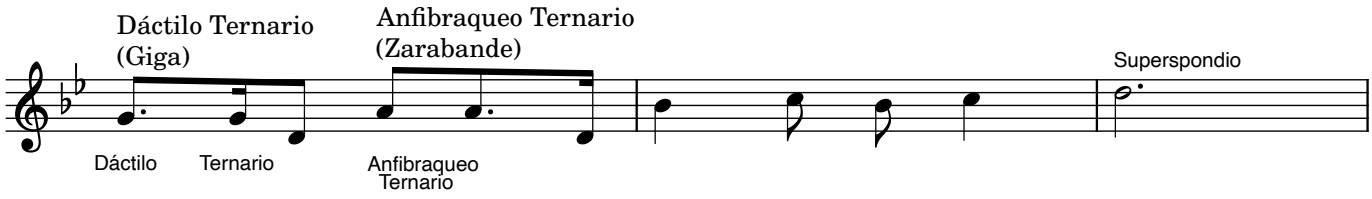
N° 28. Pies Métricos Ternarios

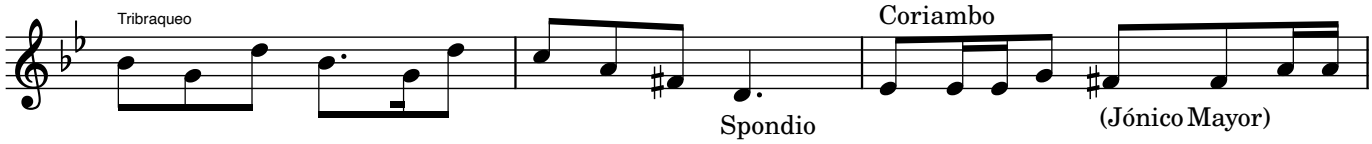


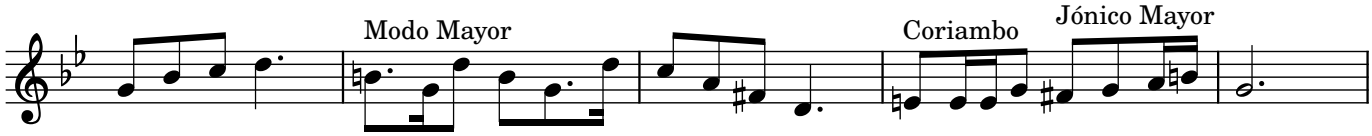
Pies Métricos
(Sol Menor armónica, Mayor y Gitana)

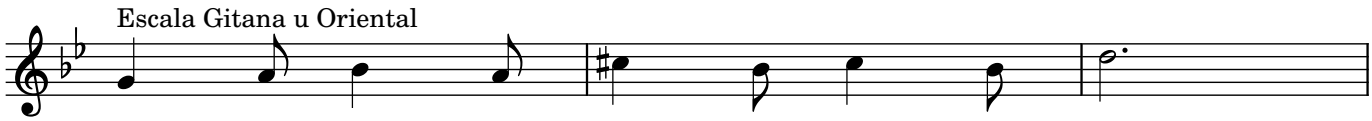
Recomendaciones didácticas:
Memorizar y luego reconocer los nombres de los diferentes Pies Métricos del ejercicio. Cantar la escala de Sol Menor Gitana u Oriental, antes de entonar este ejercicio.

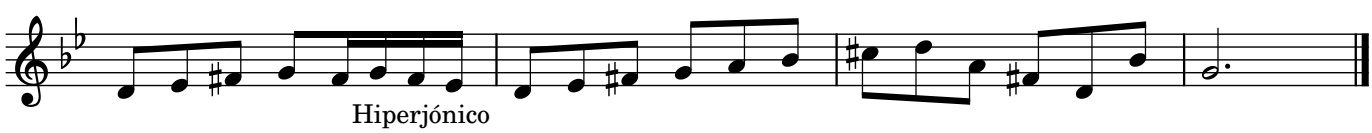






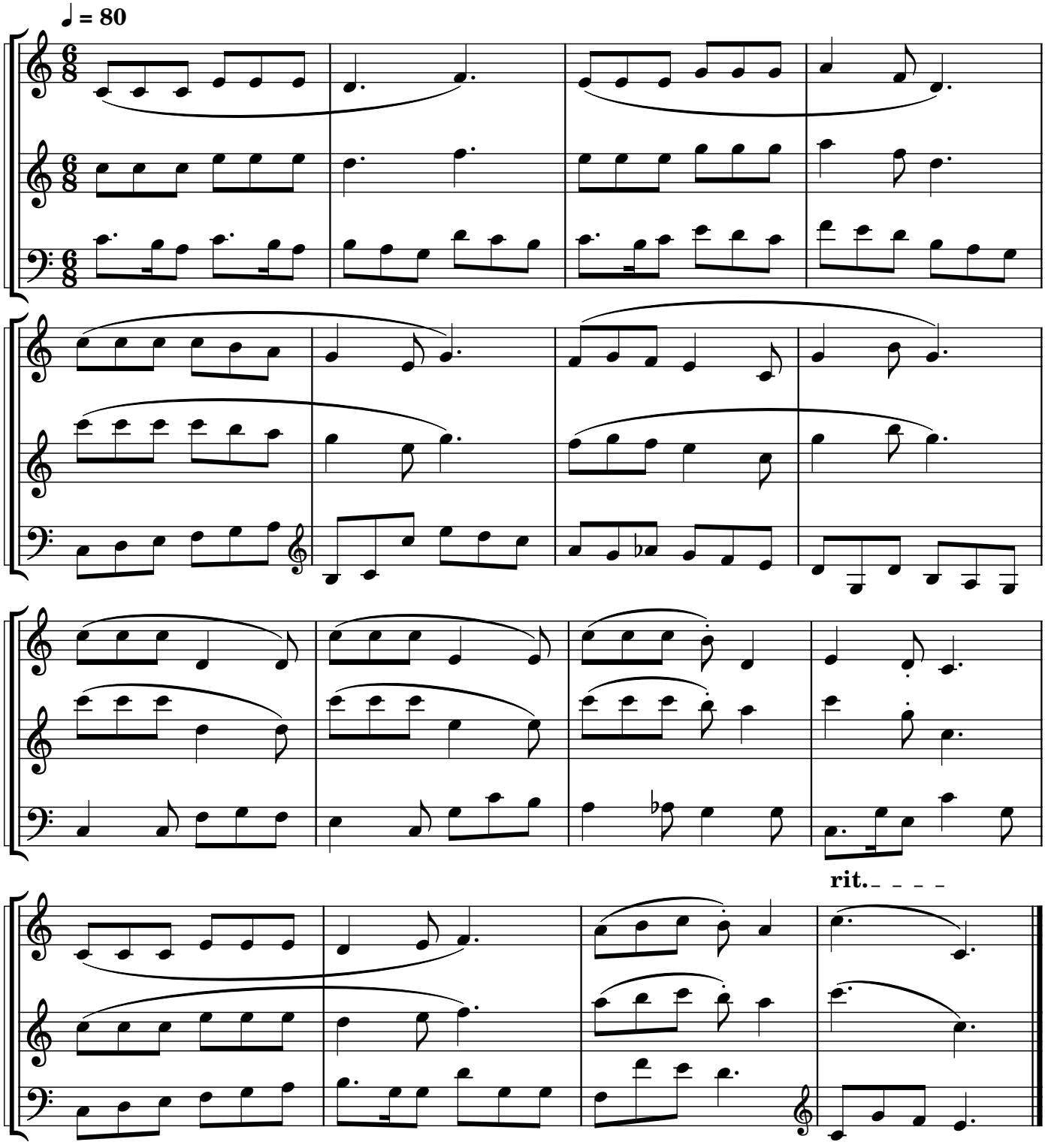






Pies métrico grecolatinos:
Predominio de Tribraquio,
Spondio, Troquio y Yambo

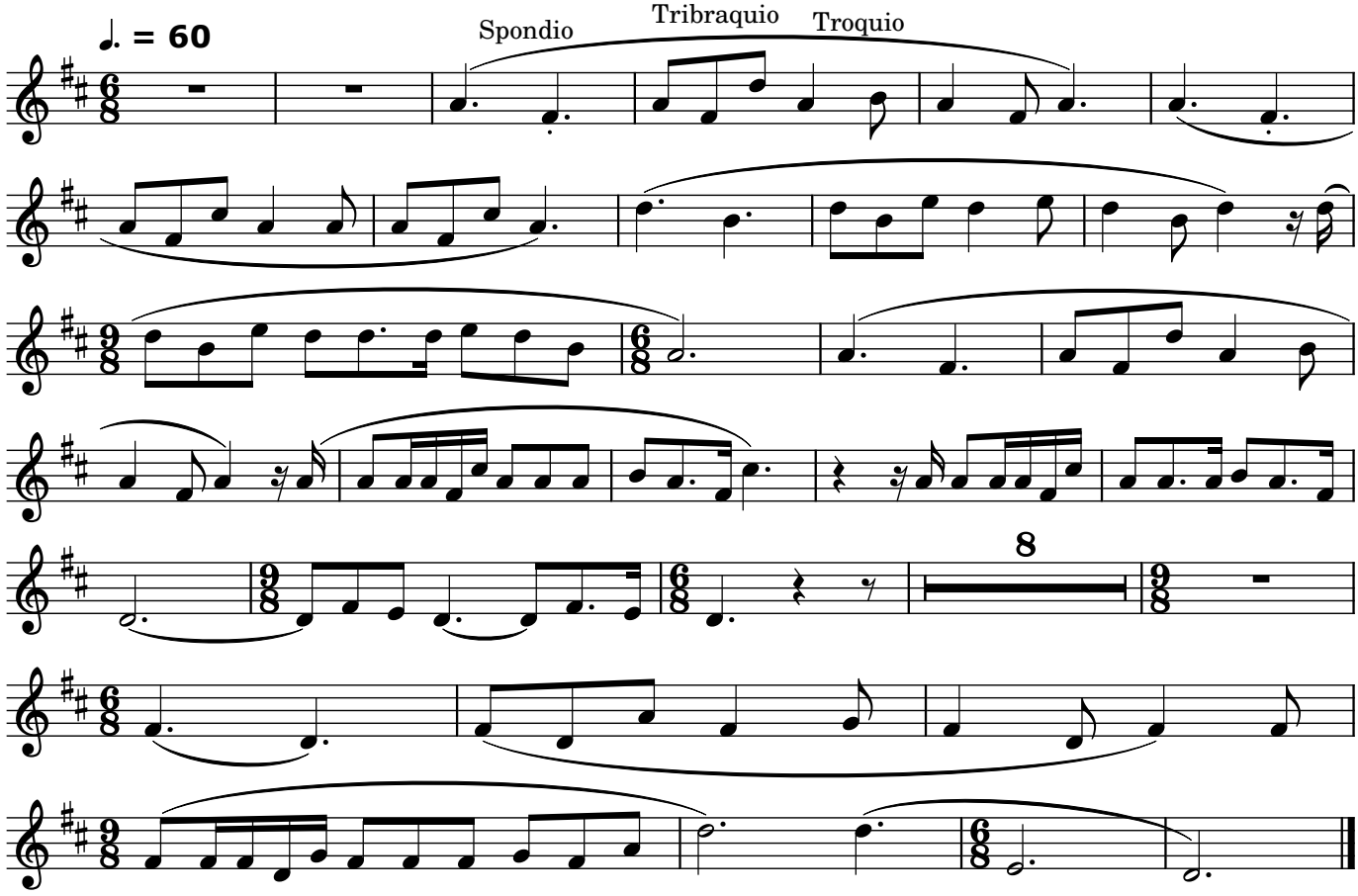
"Mi Mascota"



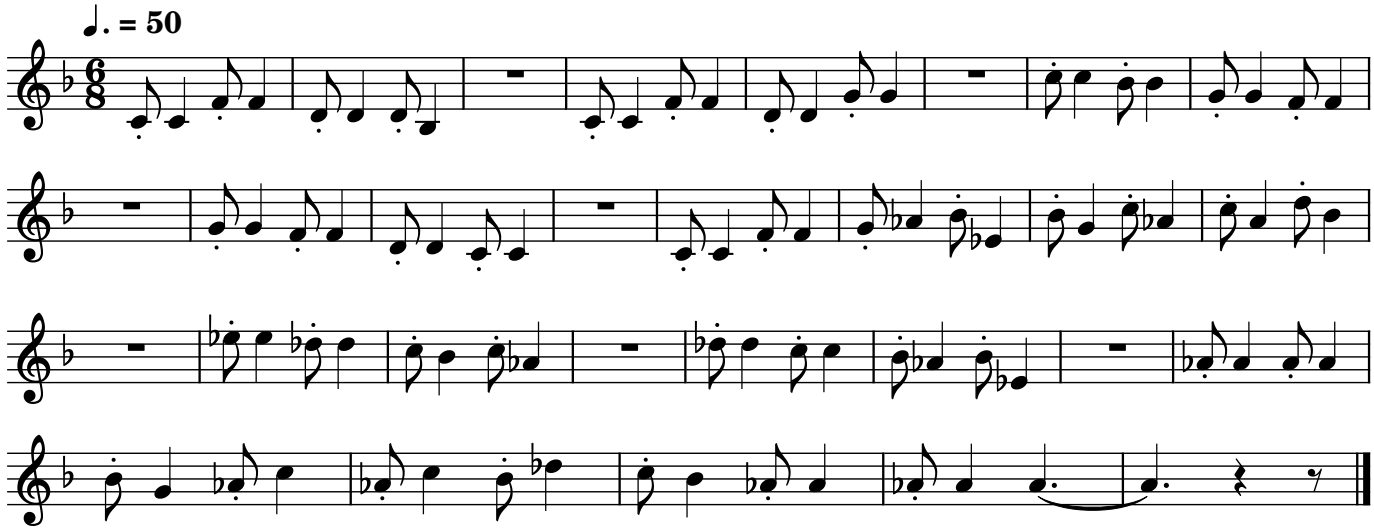
Tribraquio
Heterometría

"Tala, Talín, Talín, Talón"

Para Eloise

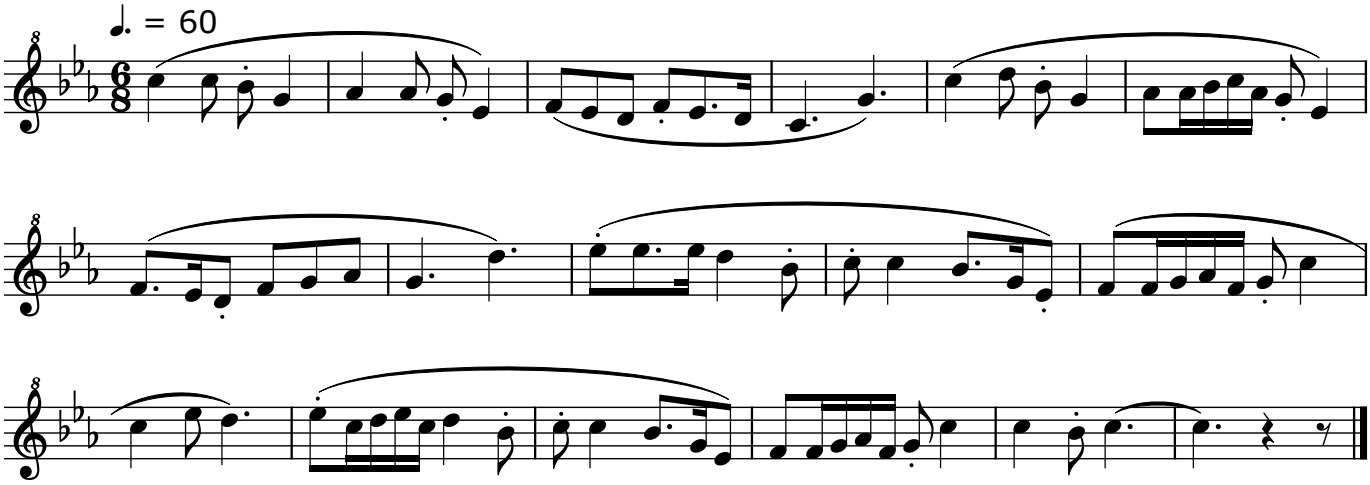


Yambo



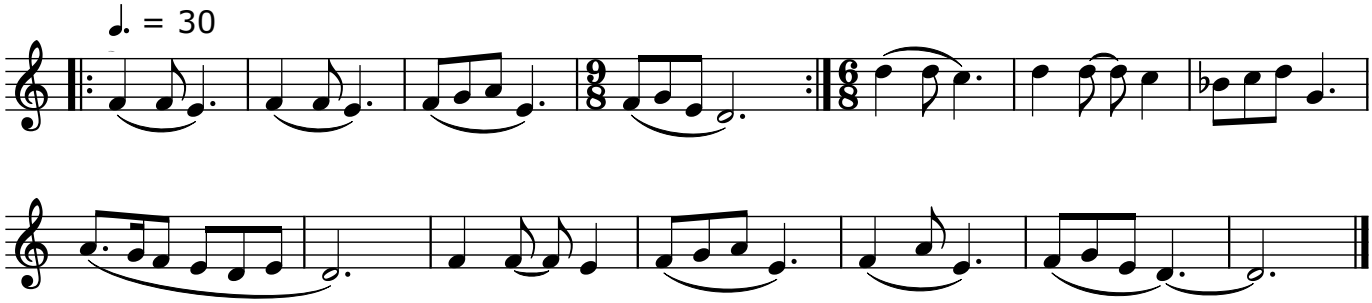
"Danza en el jardín"

Para Joanna



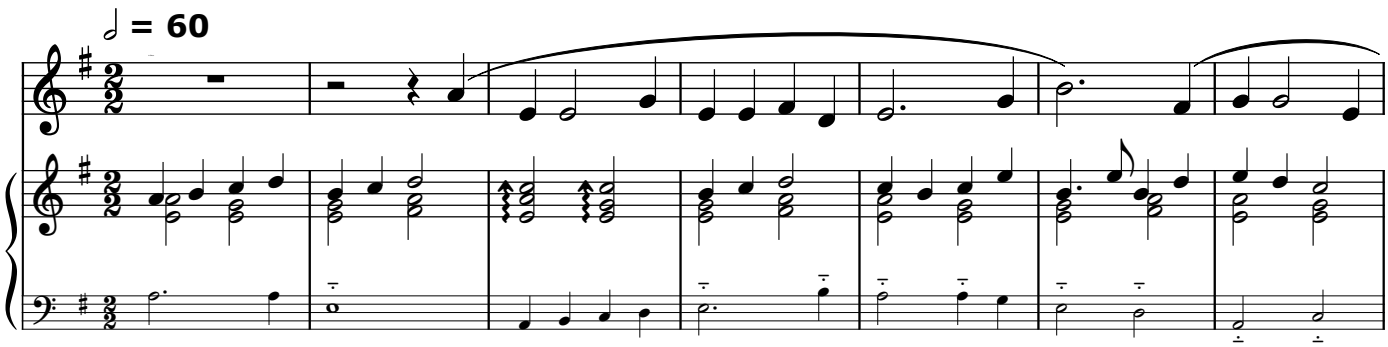
"Desazón"

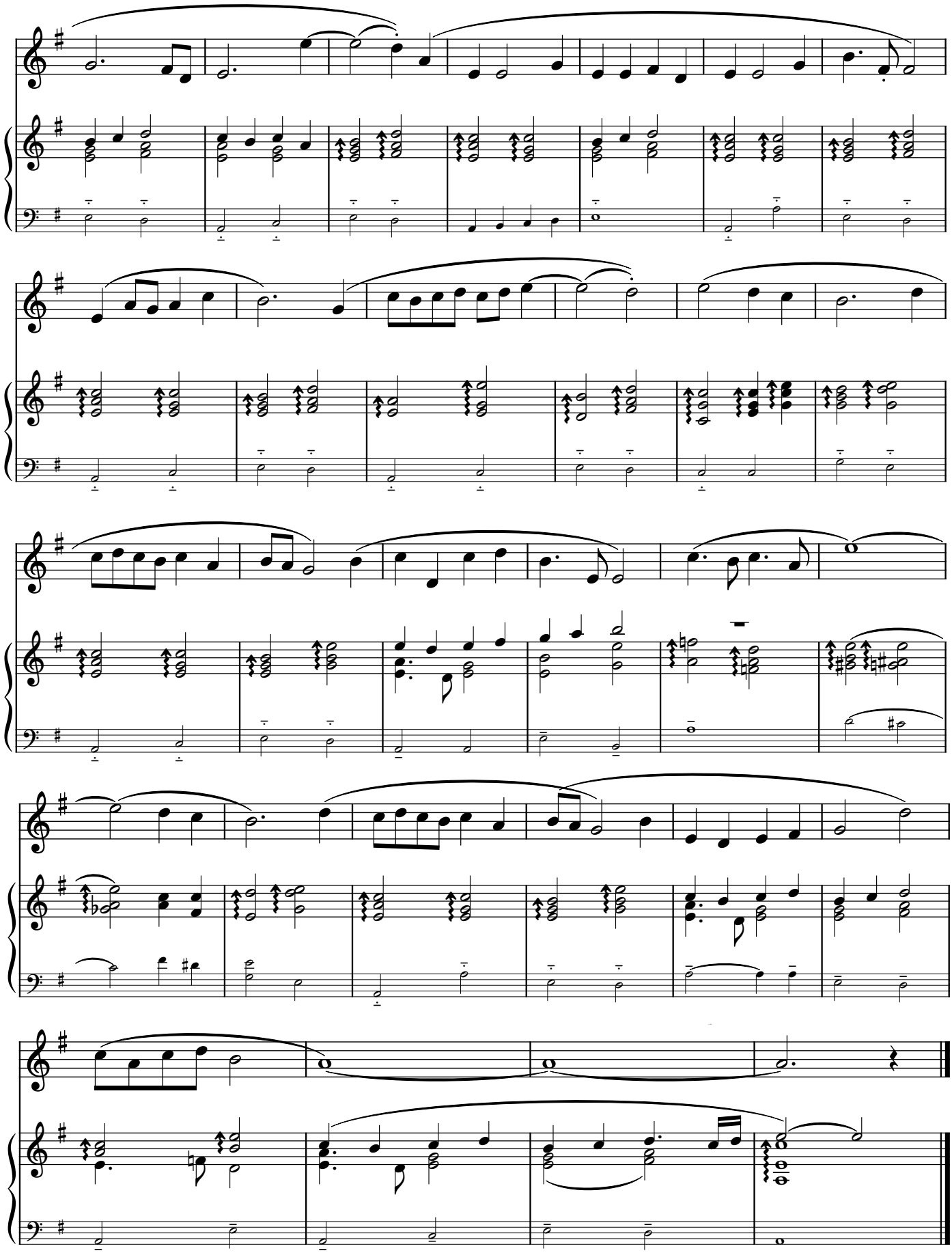
Lentamente



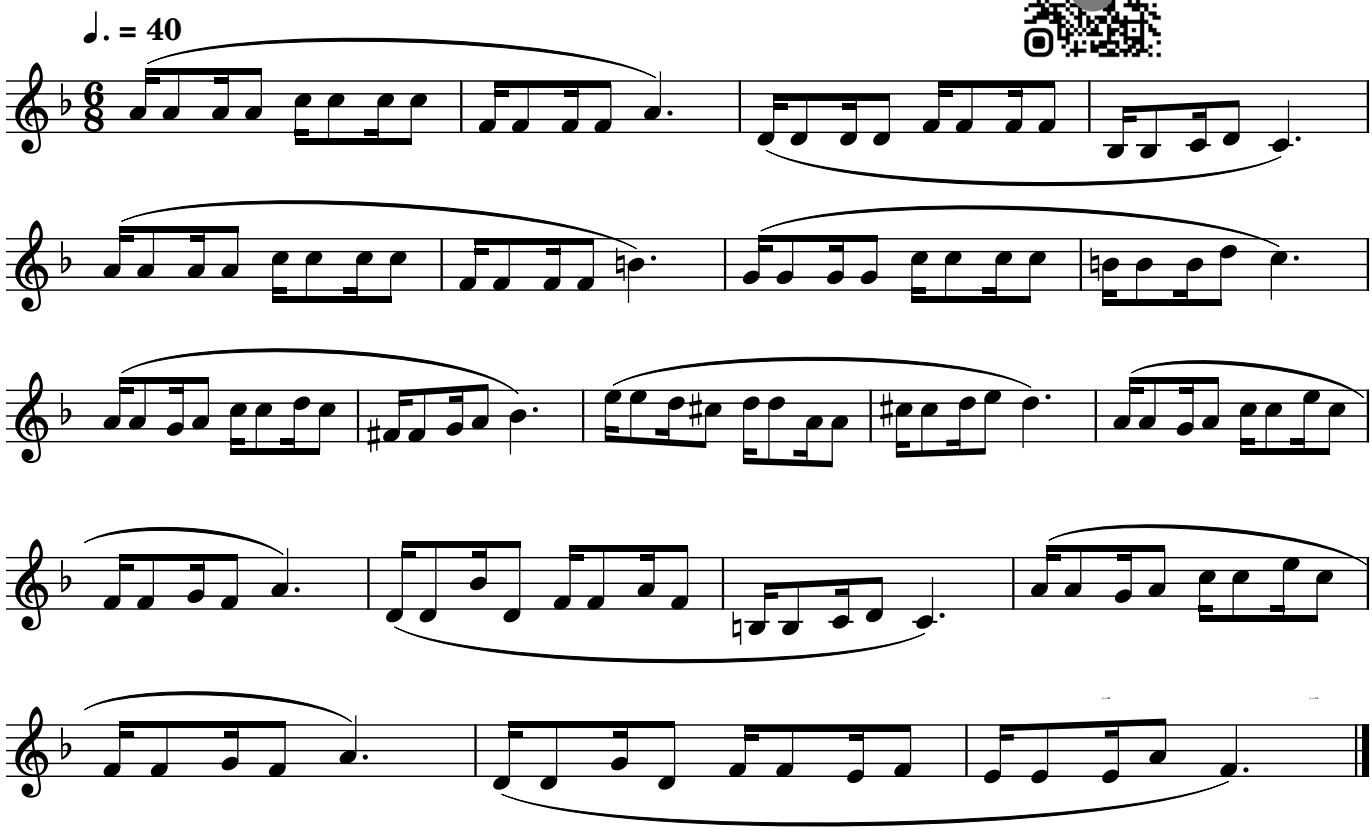
Dorio

"Súplica"

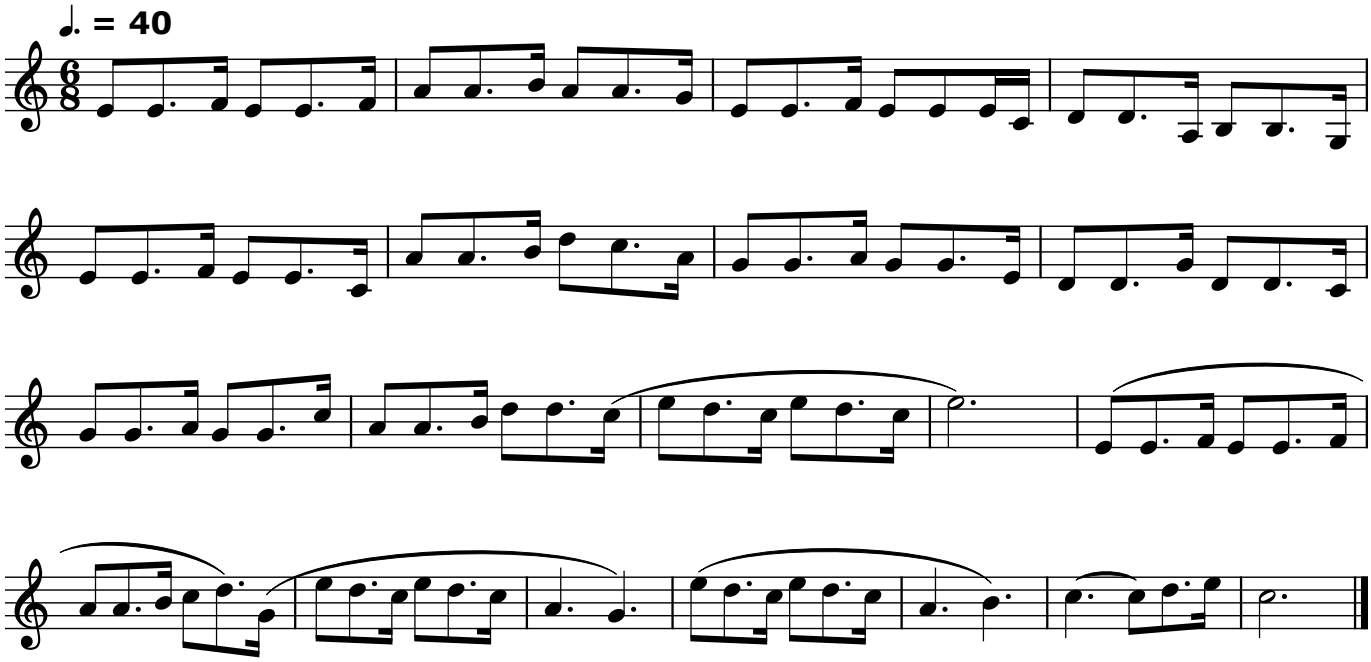




Doble Yambo

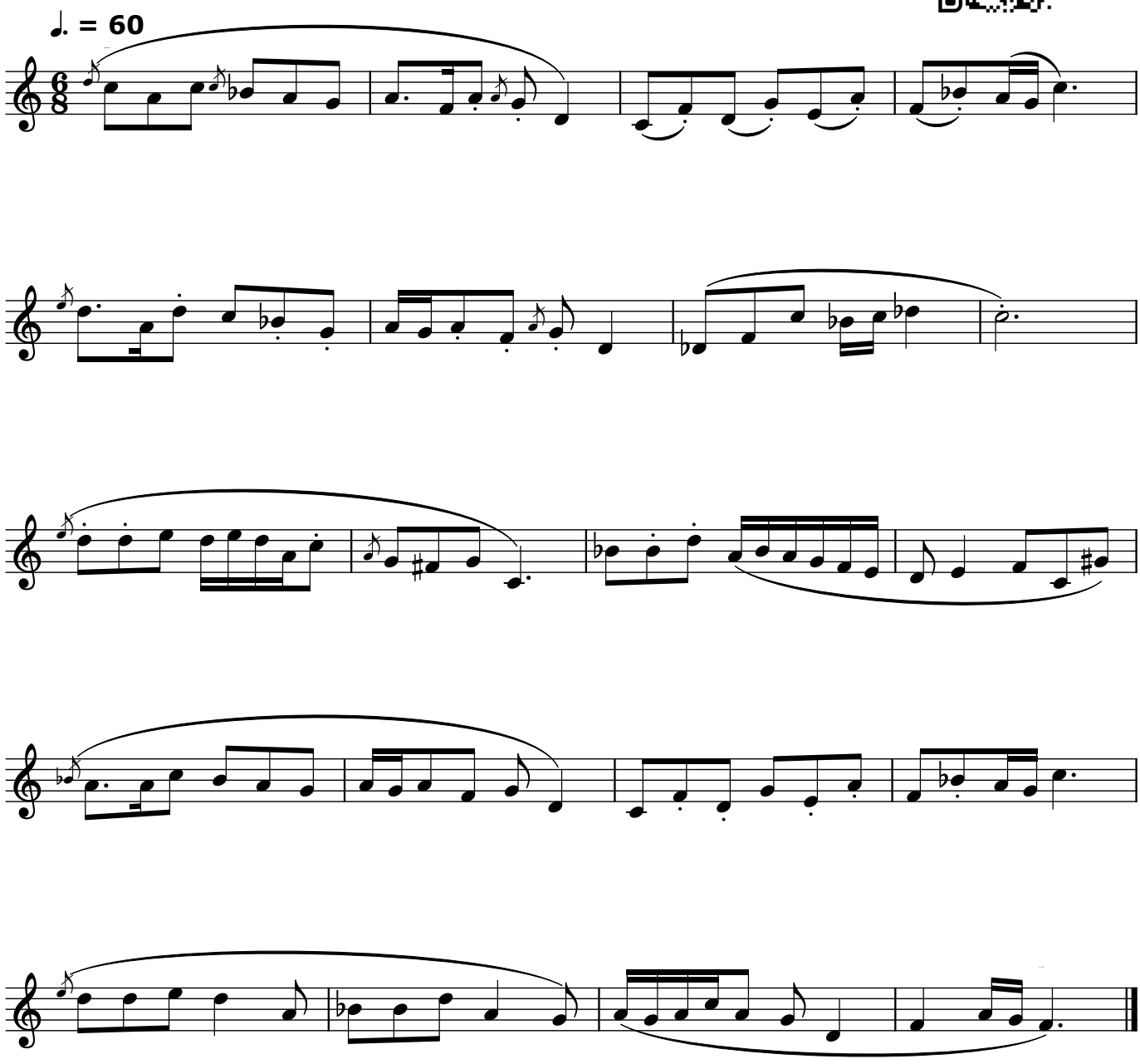


"Observando al bebé dormido"

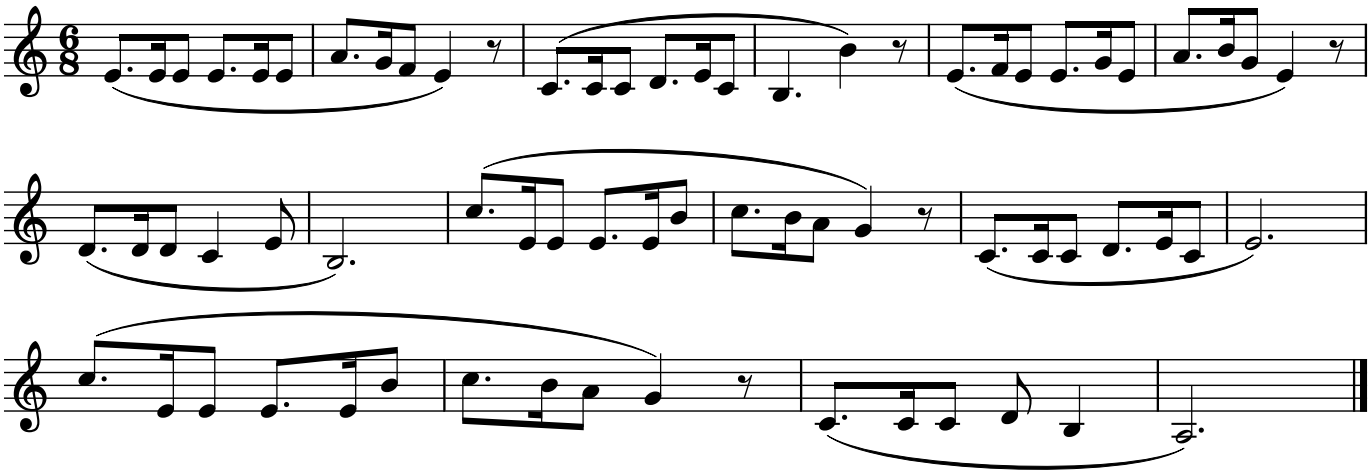


Acciaccaturas

"Pájaro Carpintero"

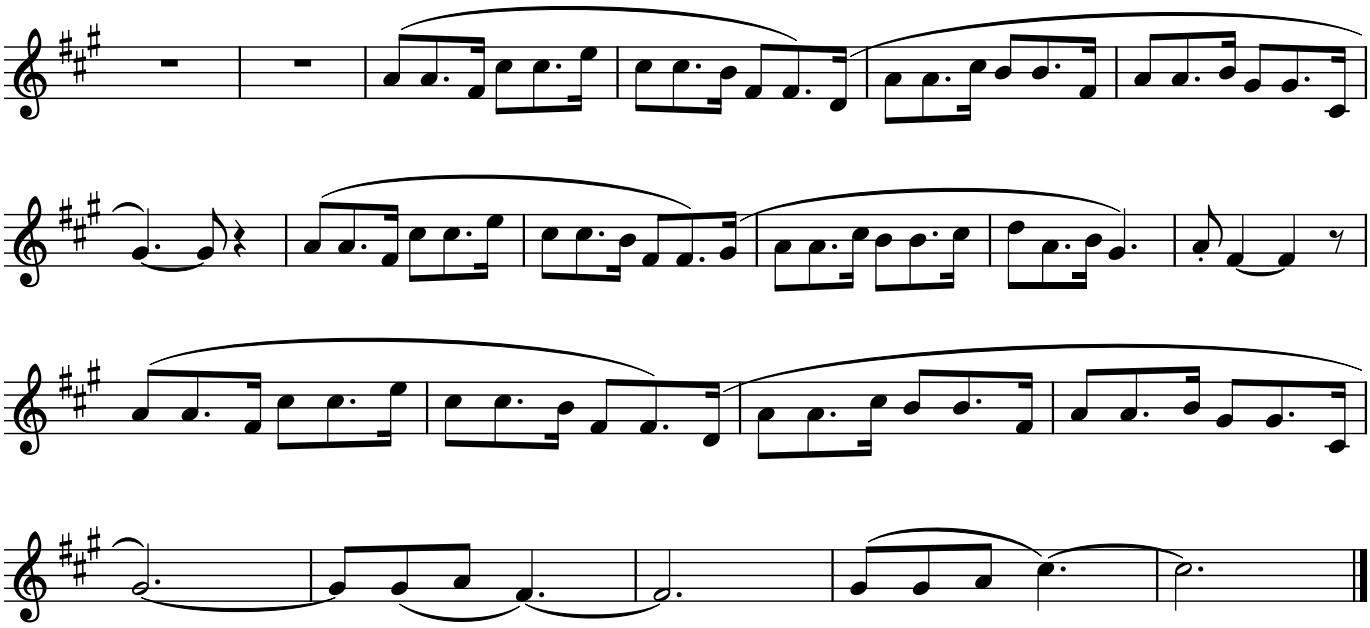


Variantes del Tribraquio: Dáctilo



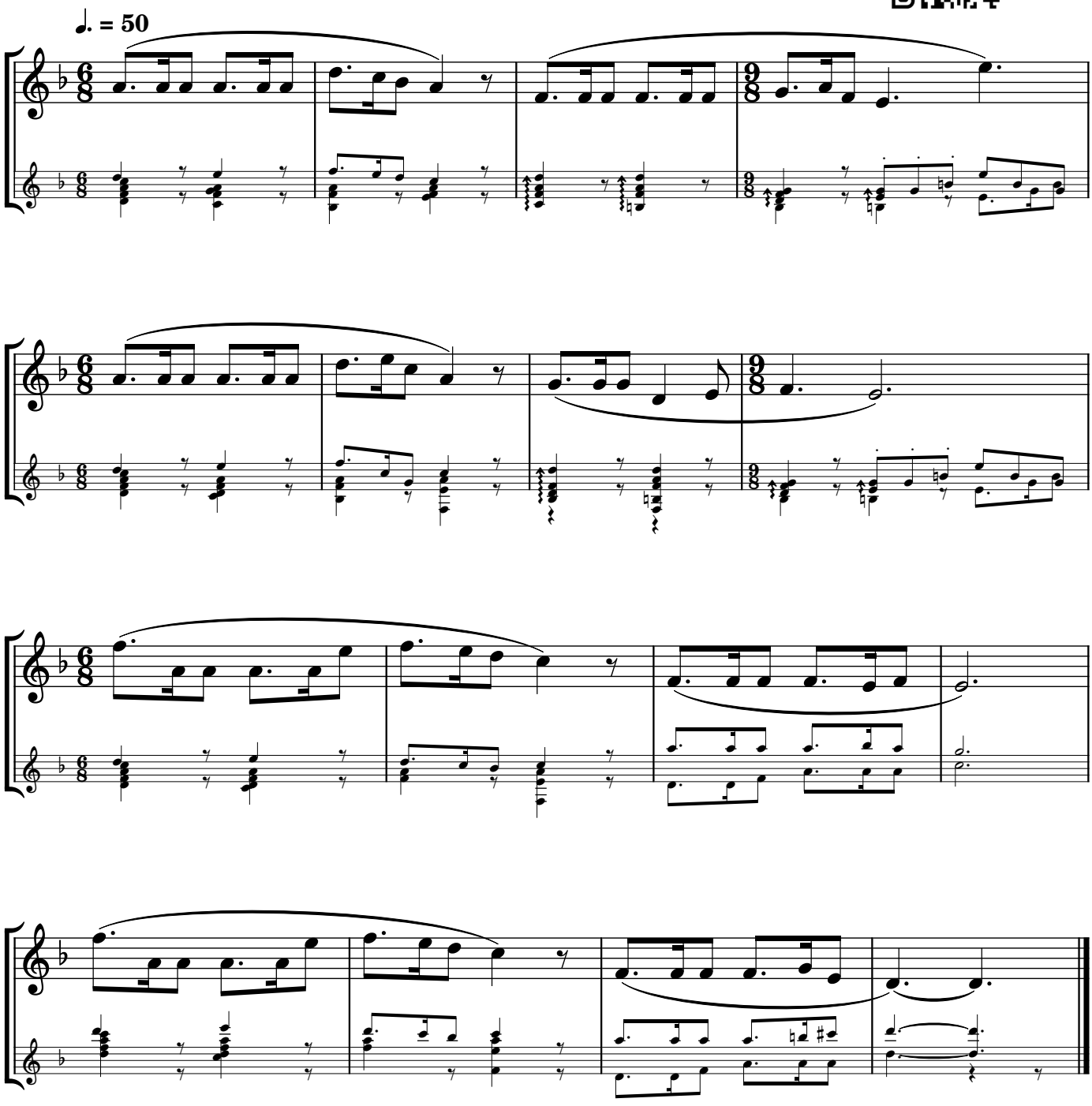
Variantes del Tribraquio: Anapesto.

"Flor del San Pedro"

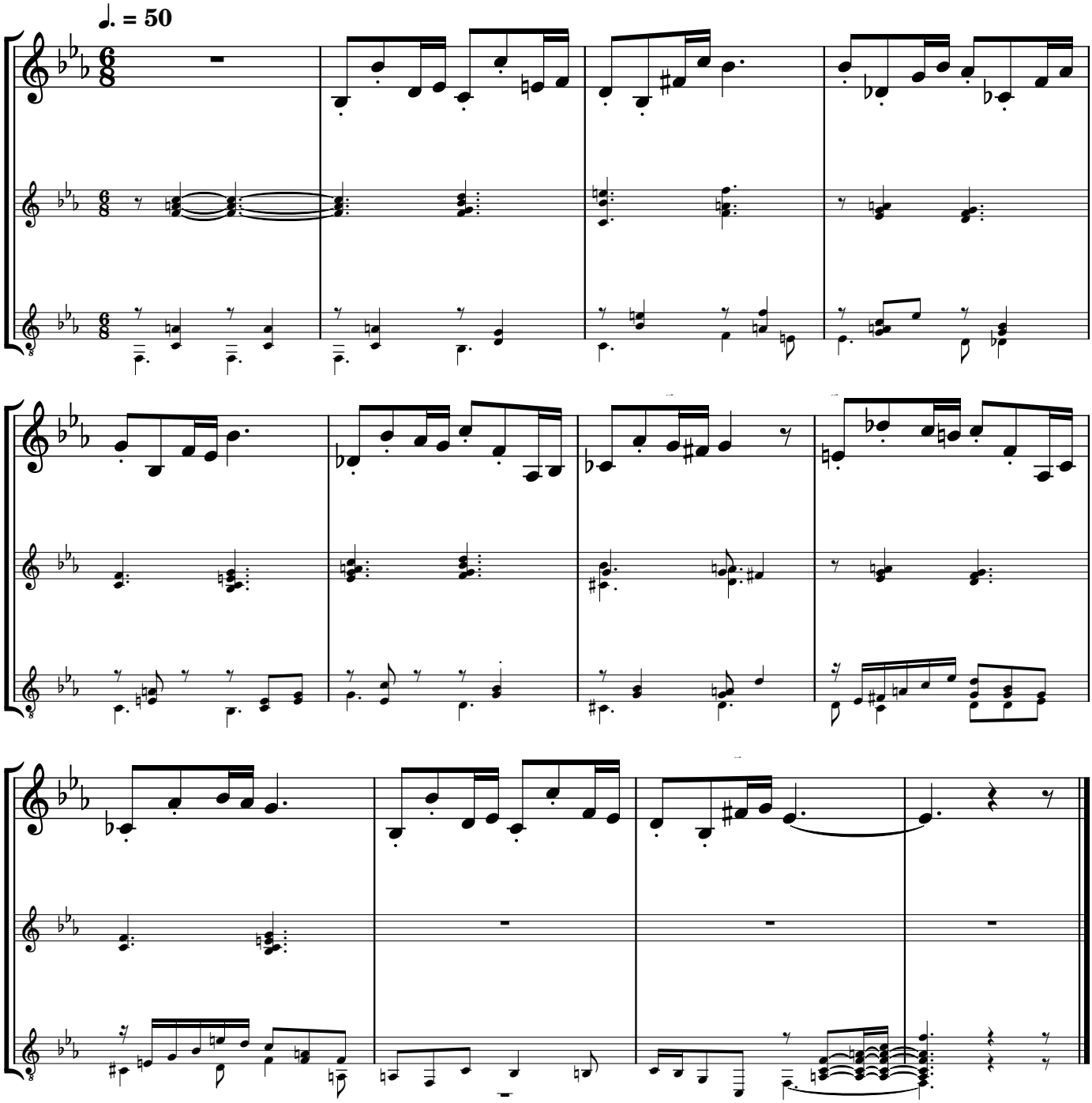


Dáctico Ternario

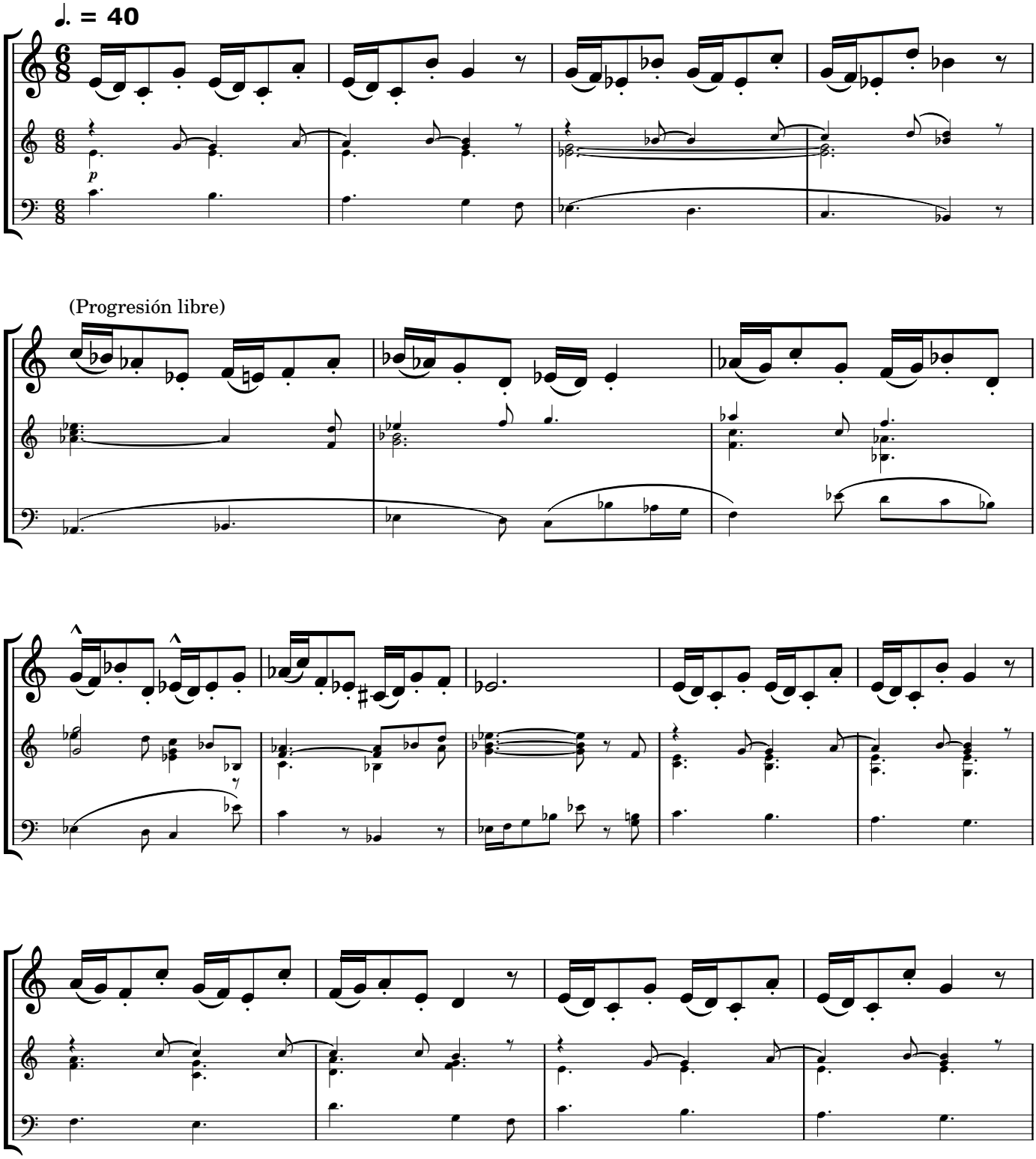
Heterometría

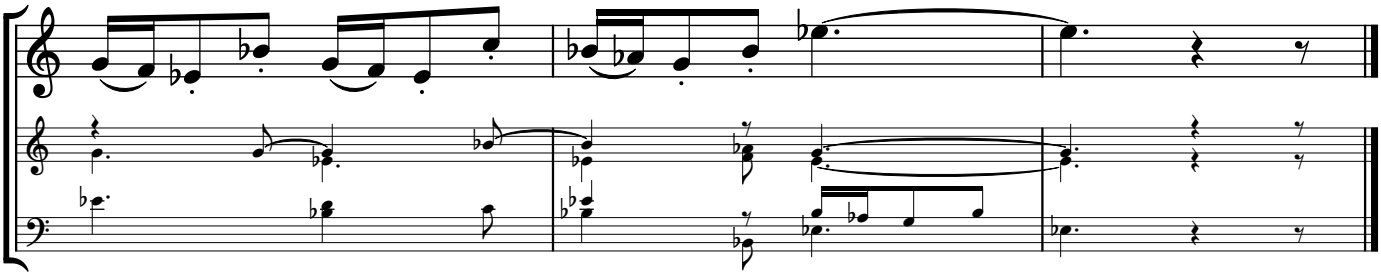


Jónico Mayor



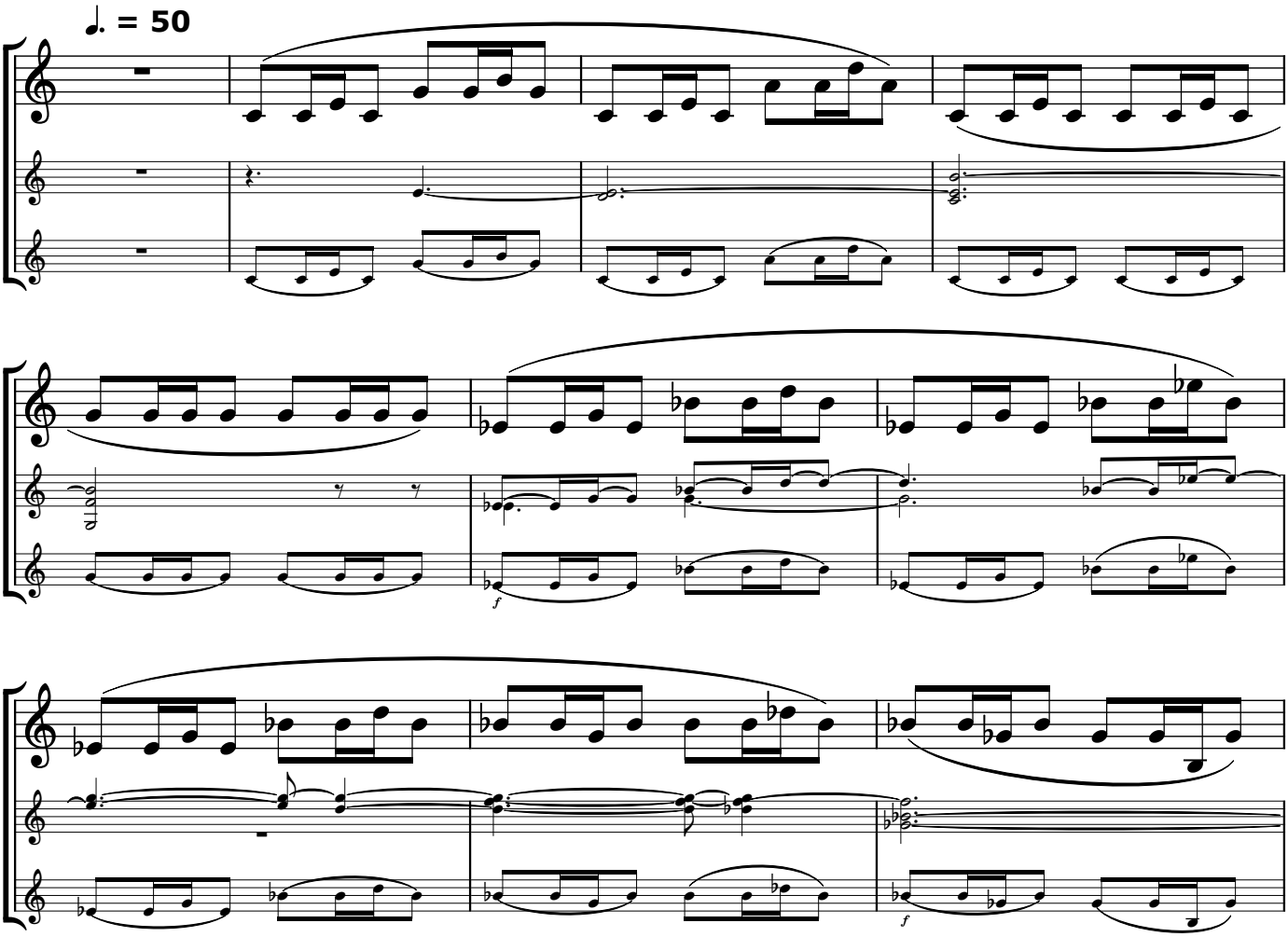
Jónico Menor

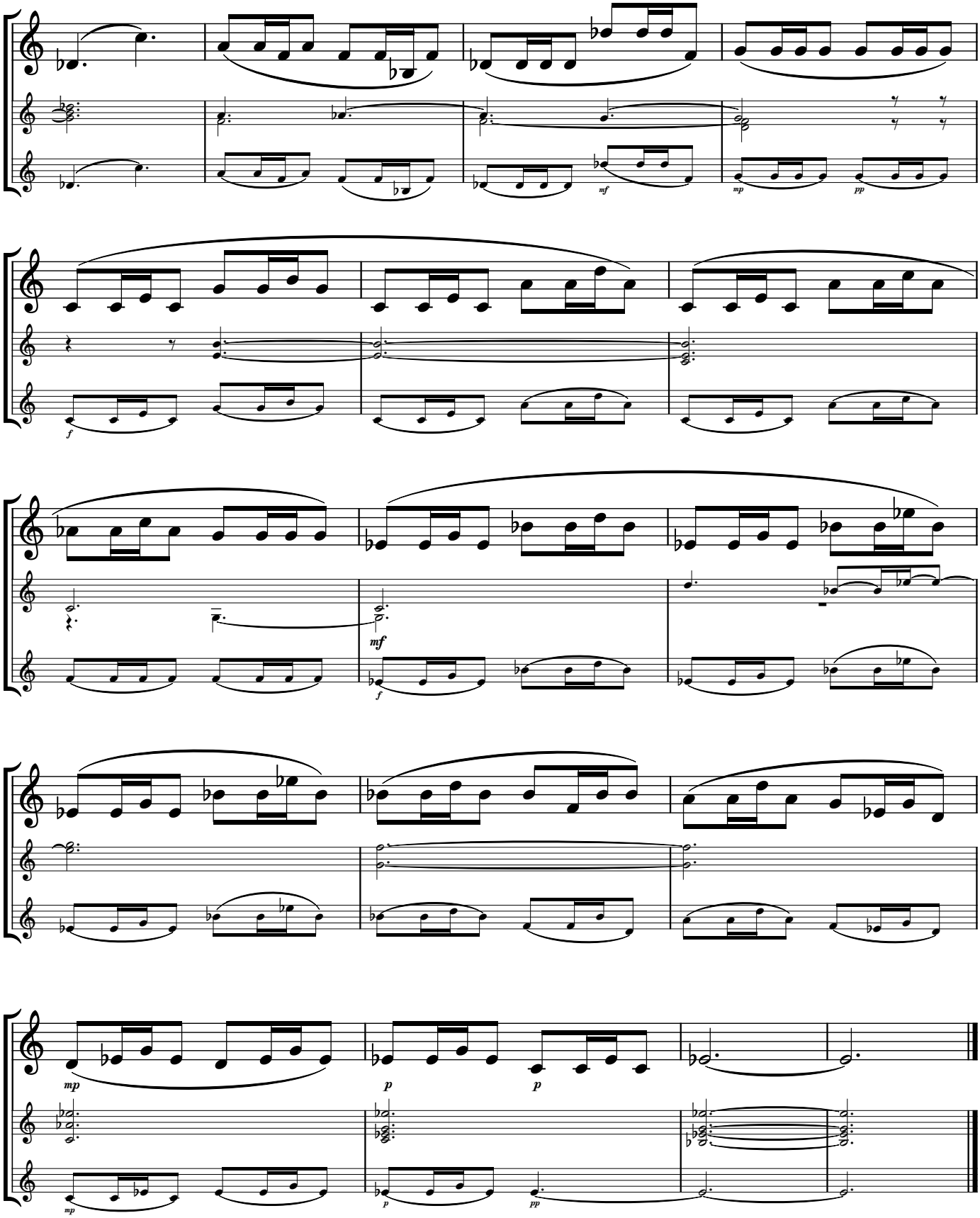




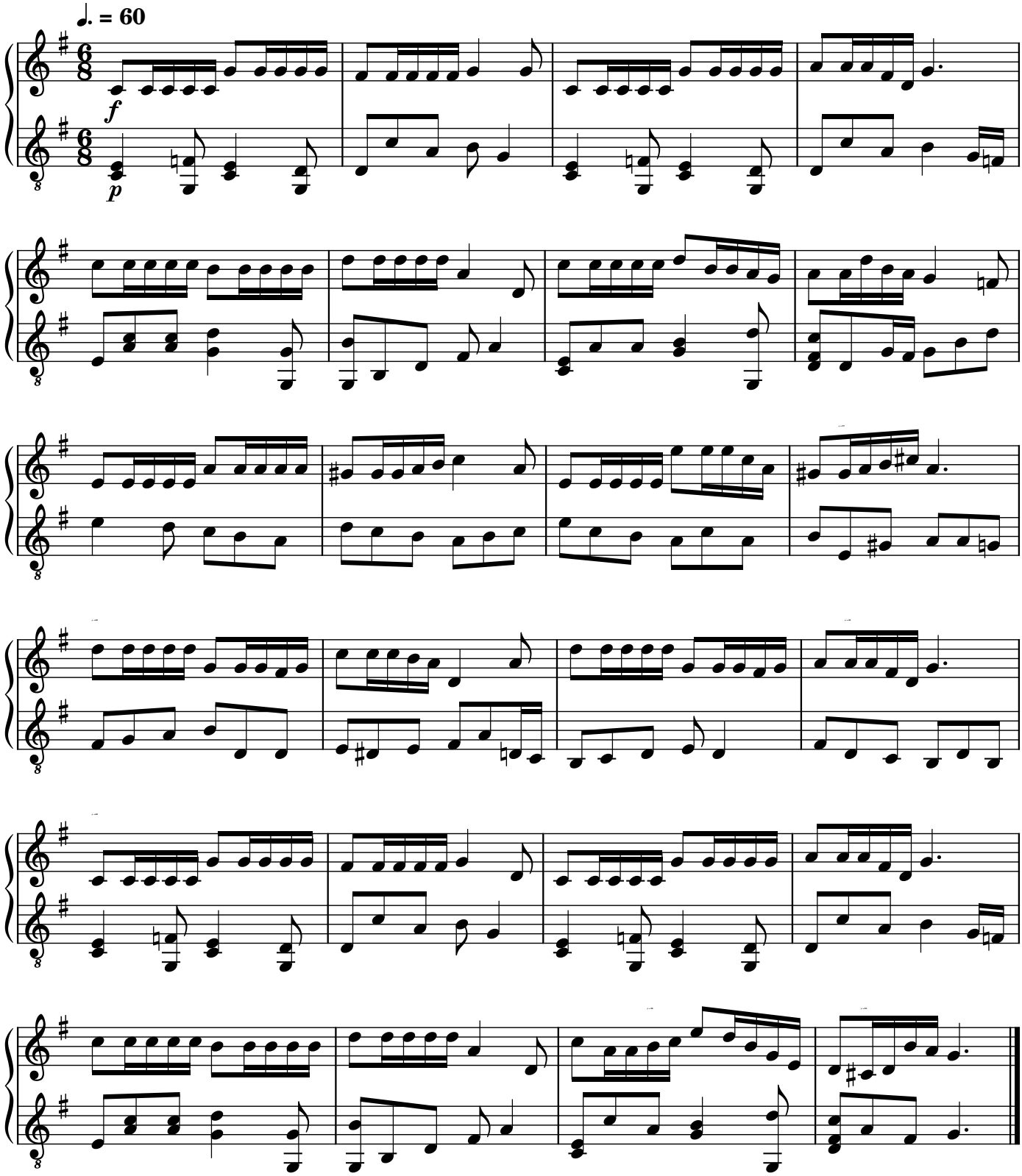
Coriambo

"La Laguna de la caverna"

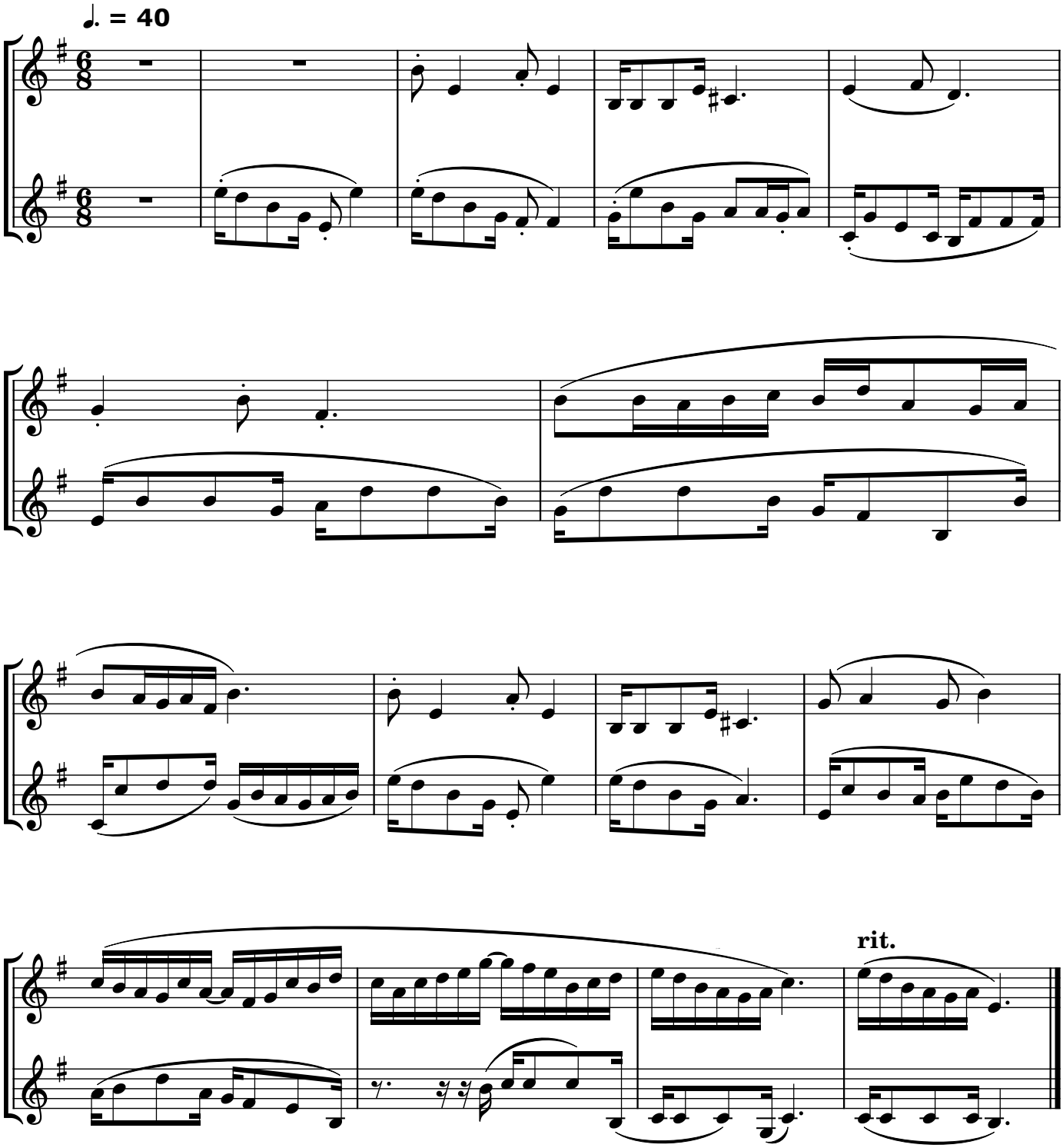



mf
mp
pp
f
mf
f
mp
p
p
mp
p
pp

Hiperjónico



Yambo y Yambicoreo superpuestos.

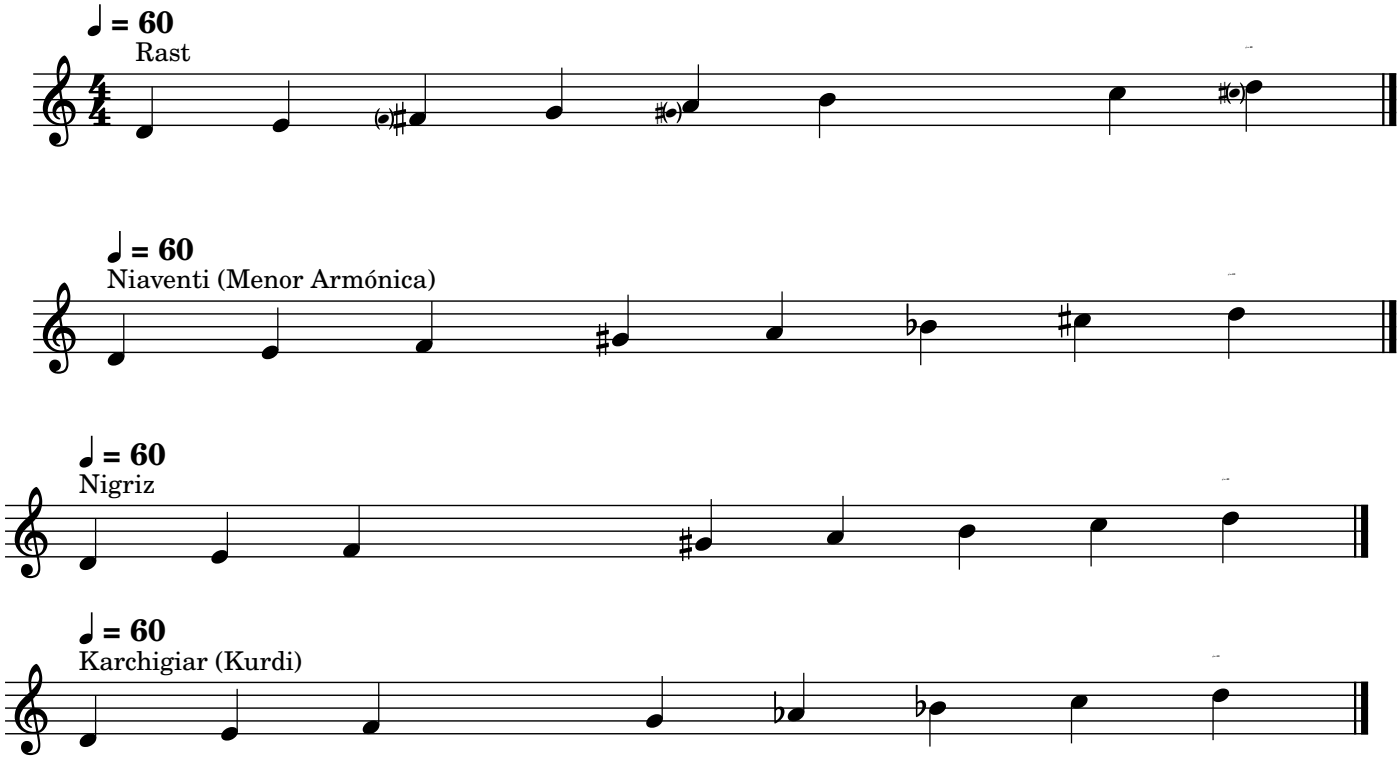


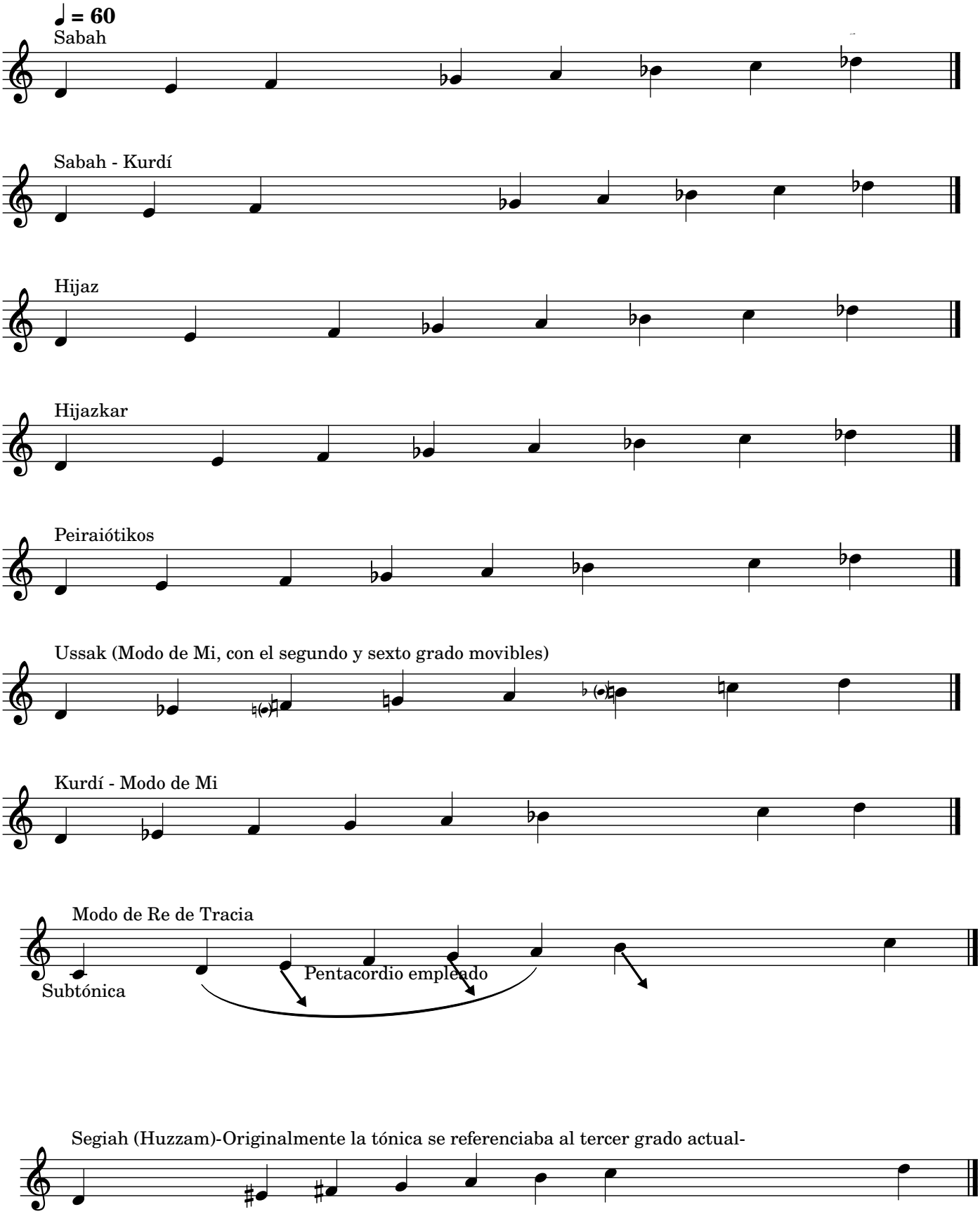
El poder inspirador (y formativo) de las escalas

Enumere actividades individuales y grupales autoformativas y didácticas posibles de aplicar mediante escalas (Ejecución instrumental, entonación - memorización (*) dictados, transportes y particularmente, creativas -improvisación-). Familia-rícese (conlleva invertir tiempo) con el siguiente listado y luego, elija aquellas que le resulten inspiradoras para llevarlas a cabo.

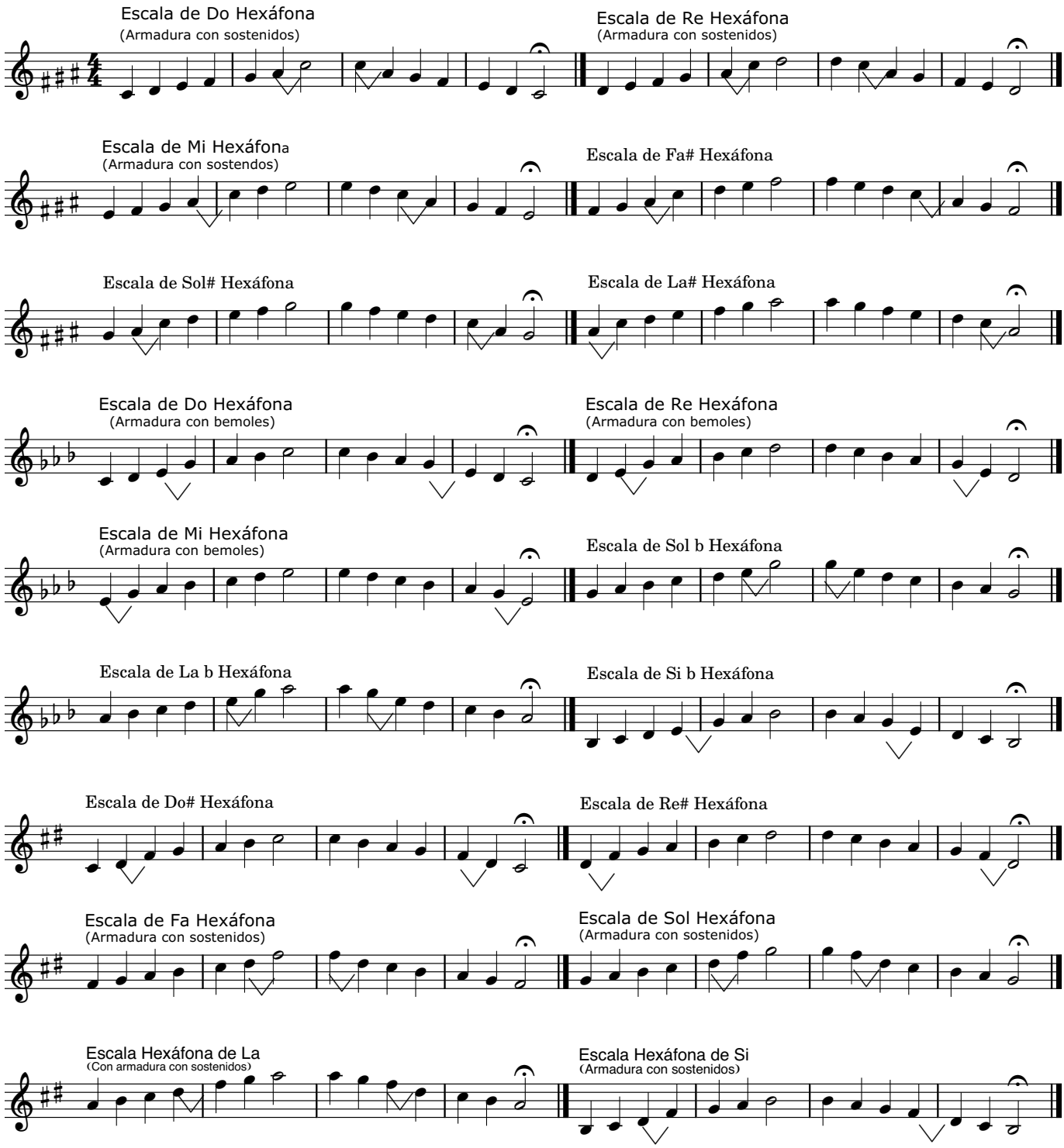
(*) = La entonación unida a la memorización, permiten vivenciar la transformación del fenómeno racional de la lectura, en expresivo. Es necesario prescindir cada vez, de la lectura musical, propósito técnico de este libro. No olvidar que los símbo-los de la escritura musical representan algo que se experimenta en otro dominio: en el de la emisión y audición de sonidos. Estos signos tienen un valor evocativo: representan sonidos, pero no los reemplazan. Su valor es racionalizado. Se constitu-yen en mediadores del entorno donde se desenvuelven verdaderamente los fenómenos musicales. Es imperioso liberarse de ellos y experimentar en forma rica y exhuberante la sonoridad hacia la cual nos conducen. Esta aclaración refiere a la expe-riencia musical, no a la disciplina que conlleva el aprendizaje de la lectoescritura musical en el contexto de la cultura de Occidente.

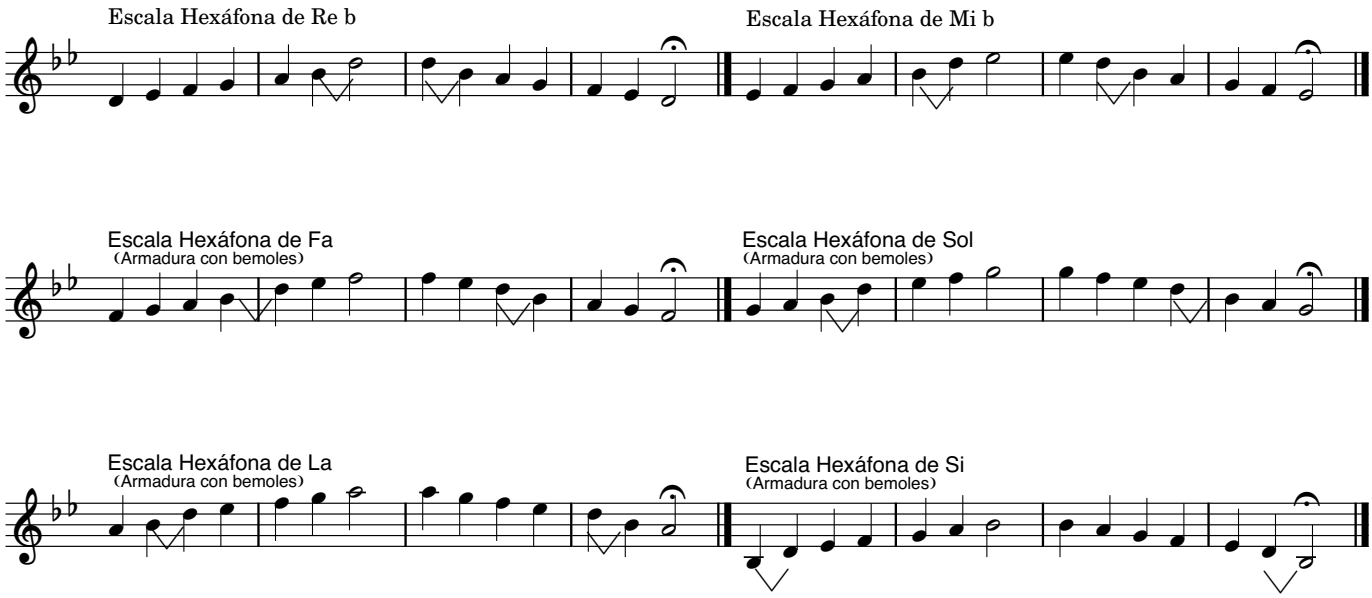
Las siguientes escalas nos conducen hacia un entorno cultural que se abre hacia el Oriente, a partir desde Los Valcanes has-ta la India. Sin embargo, en términos culturales, es necesario aclarar que sus implicancias trascienden a las escalas propia-mente tales y conllevan una forma de estructurar el tiempo distinta: en rítmos impares o de amalgama.



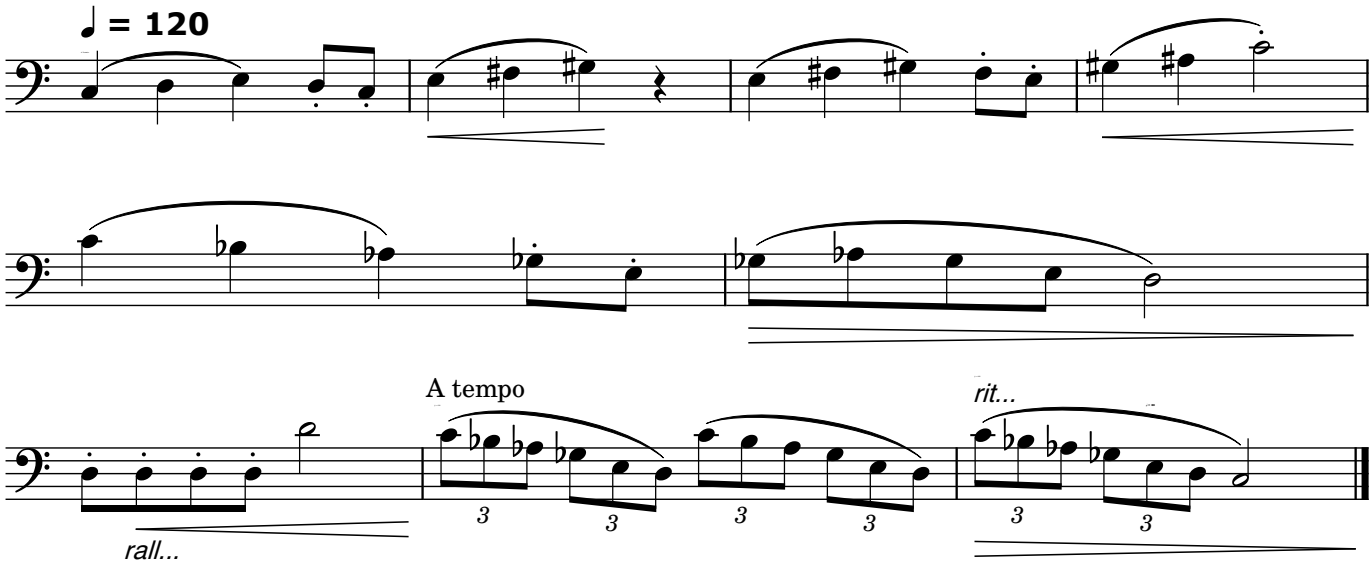

♩ = 60
Sabah
Sabah - Kurdí
Hijaz
Hijazkar
Peiraiótikos
Ussak (Modo de Mi, con el segundo y sexto grado movibles)
Kurdí - Modo de Mi
Modo de Re de Tracia
Subtónica
Pentacordio empleado
Segiah (Huzzam)-Originalmente la tónica se referenciaba al tercer grado actual-

N° 29. Escalas Hexáfonas.
Construcción y Entonación
(Aplicación de Enarmonía)

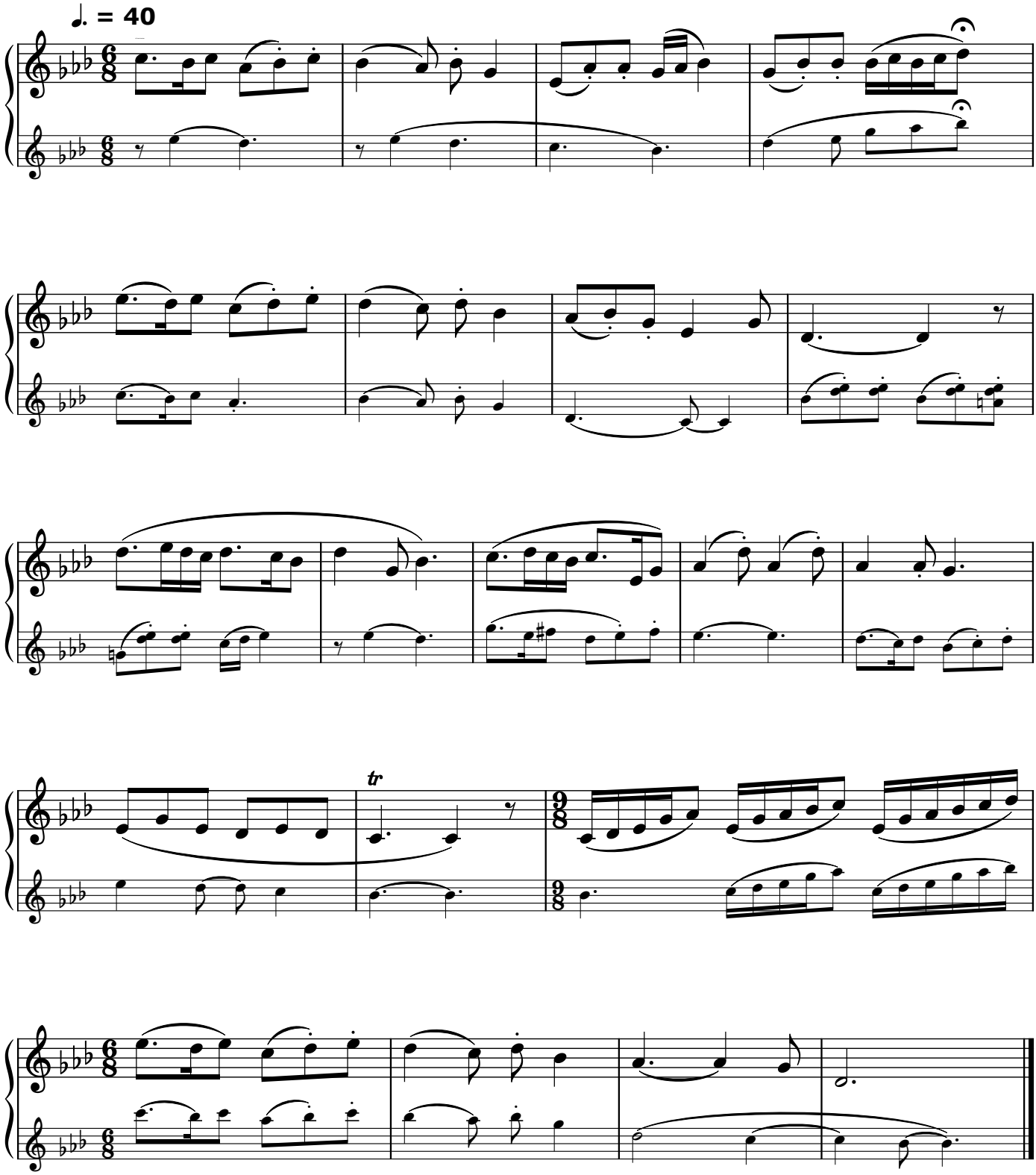




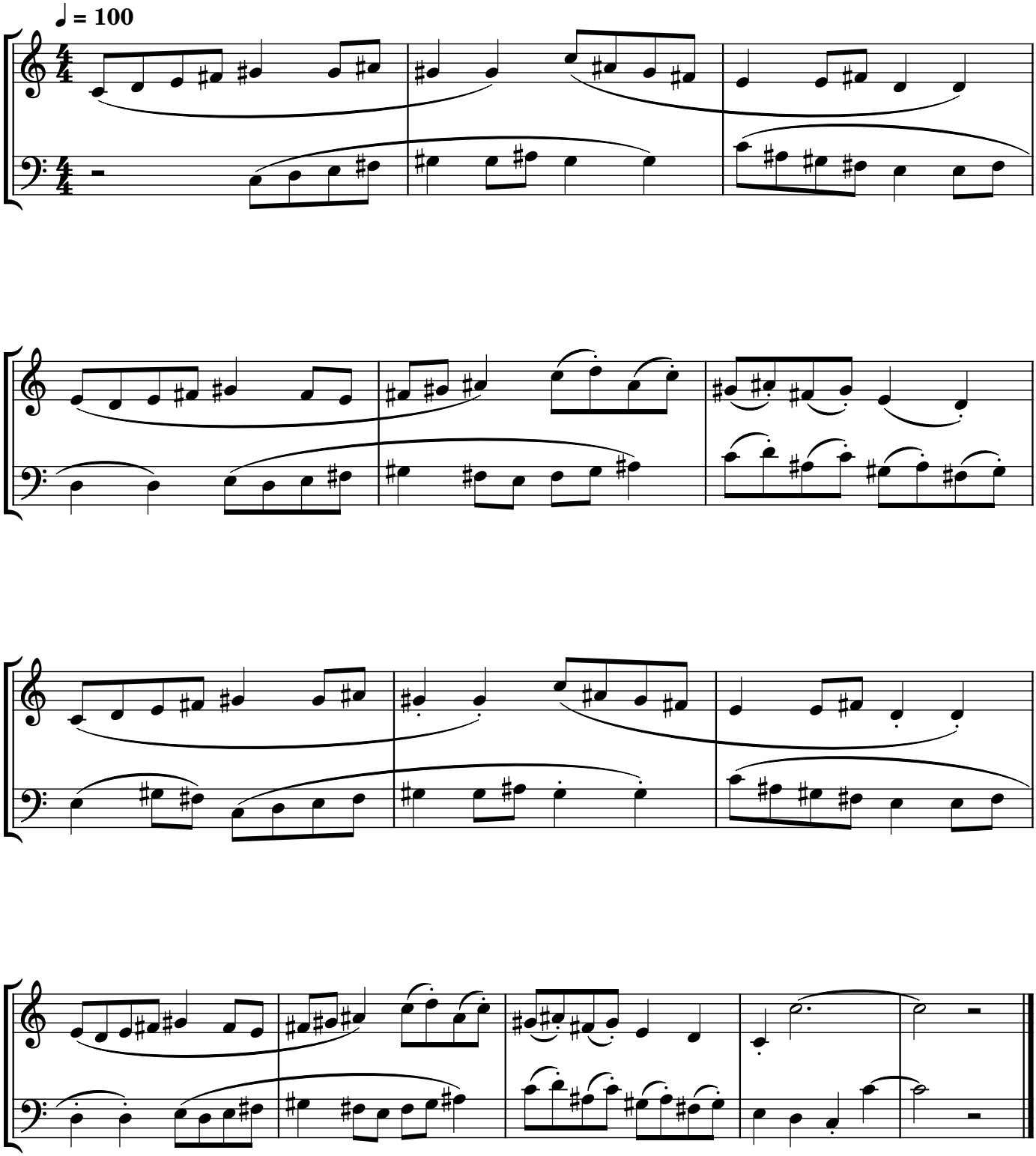
"La lucha de Sísifo"



"El Alba"

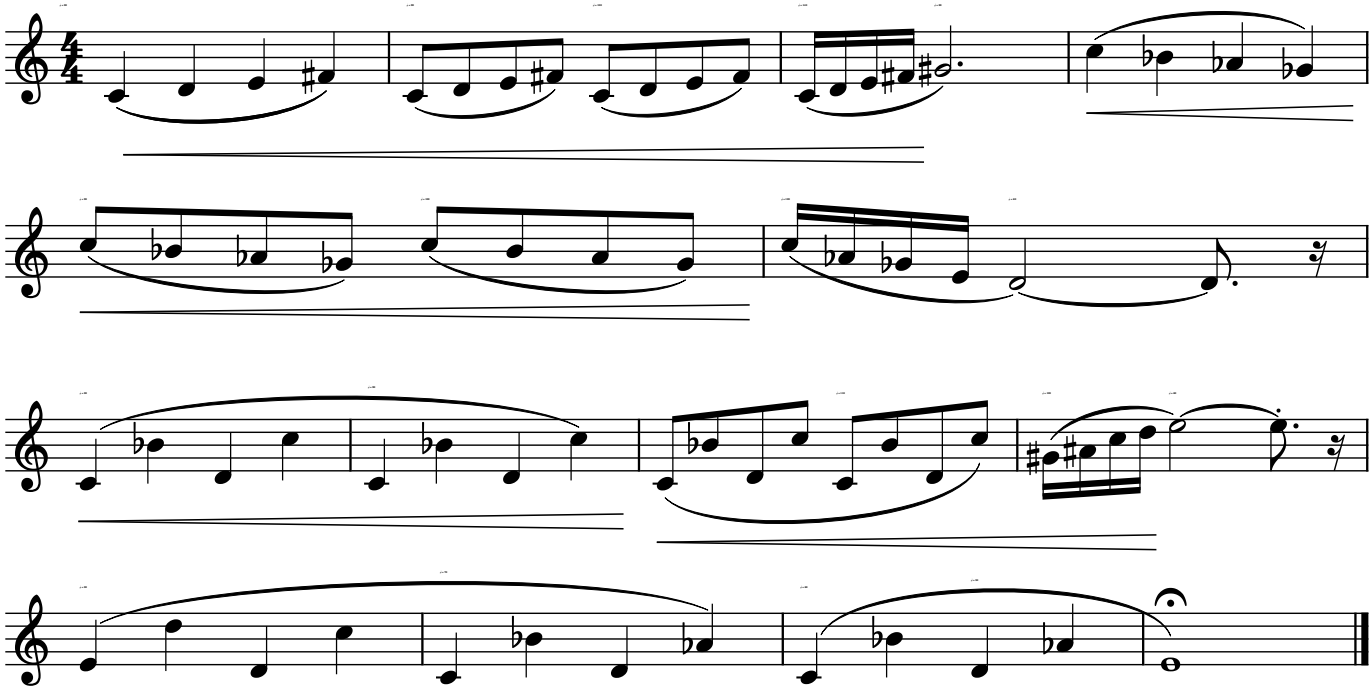


Canon
Escala Hexáfona

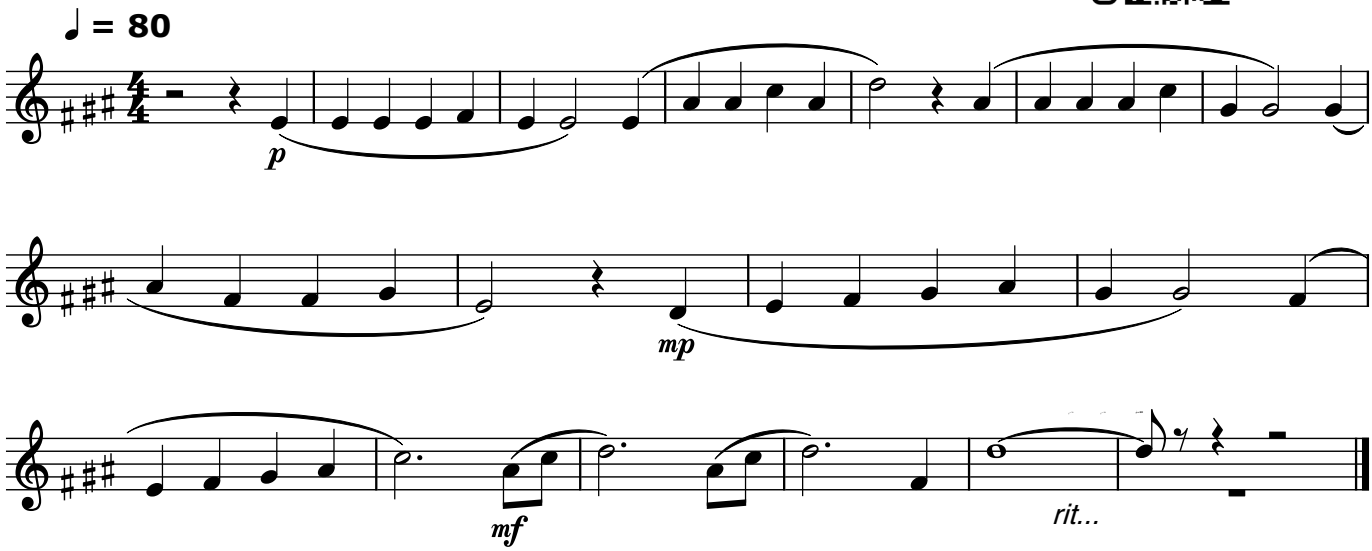


Dinámica y Agógica

Escala Hexáfona

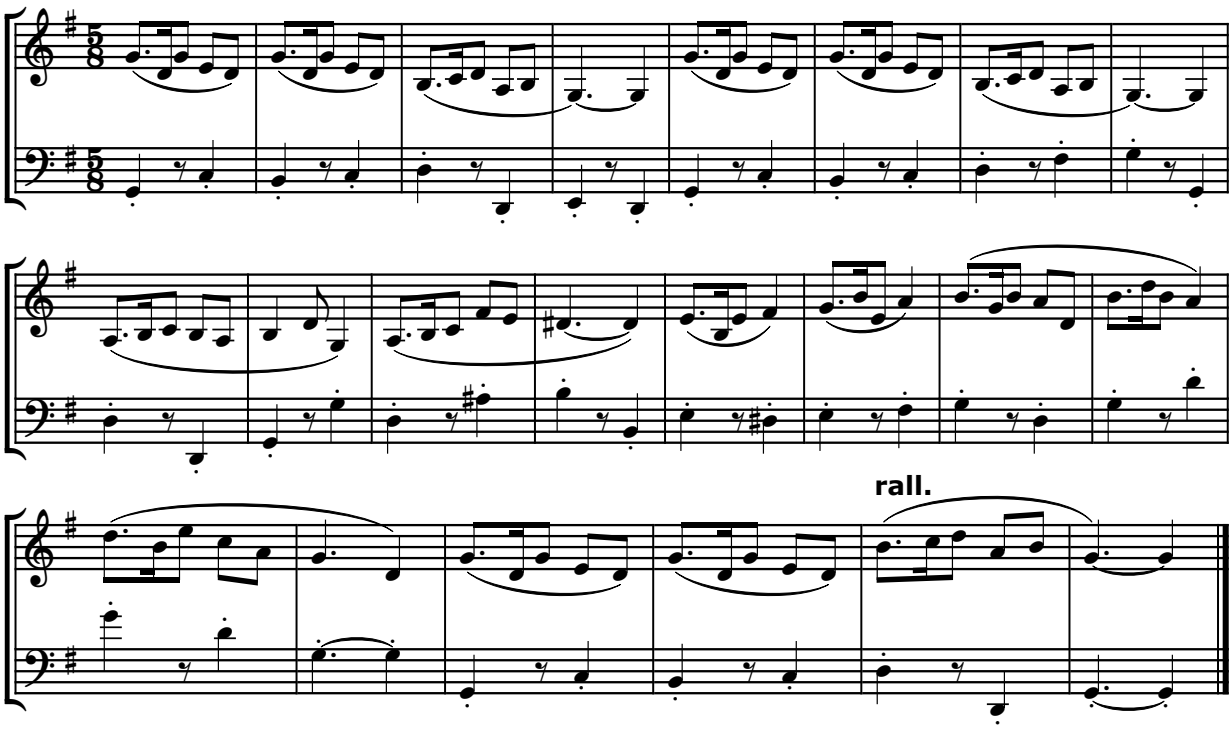


"Melancolía"

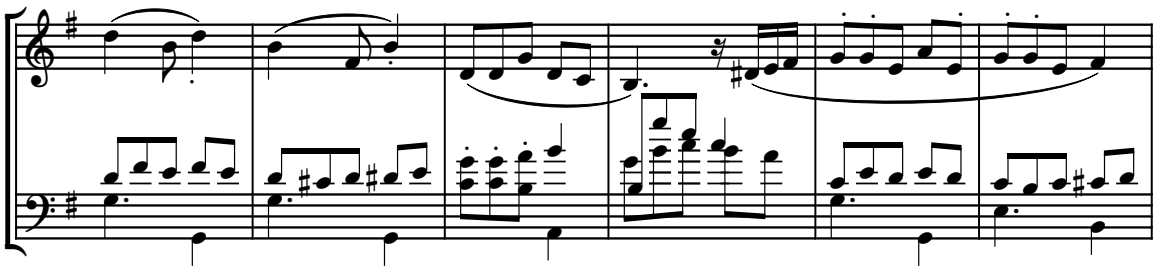


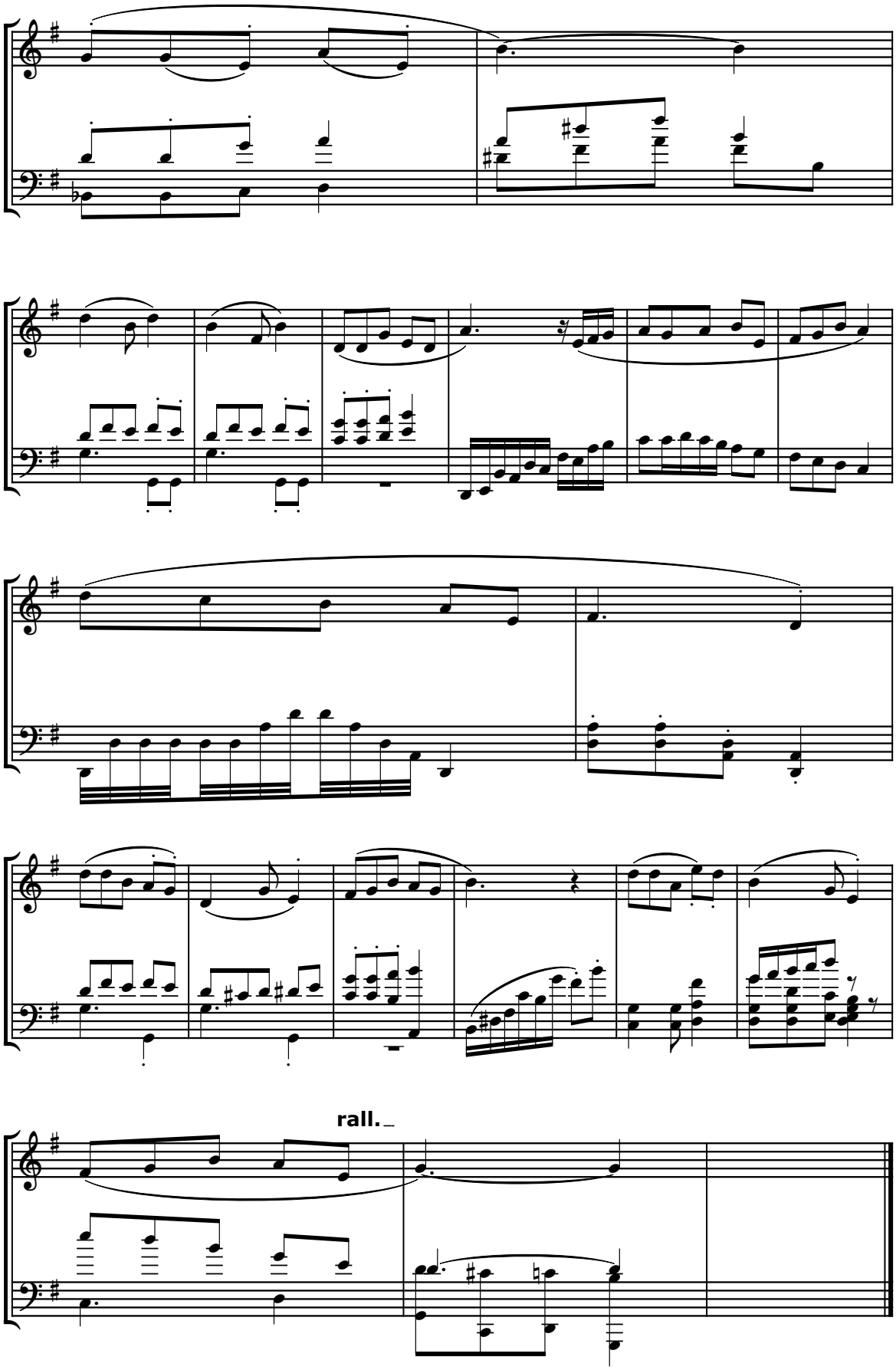
N° 30. **Compases de Amalgama**

N° 1



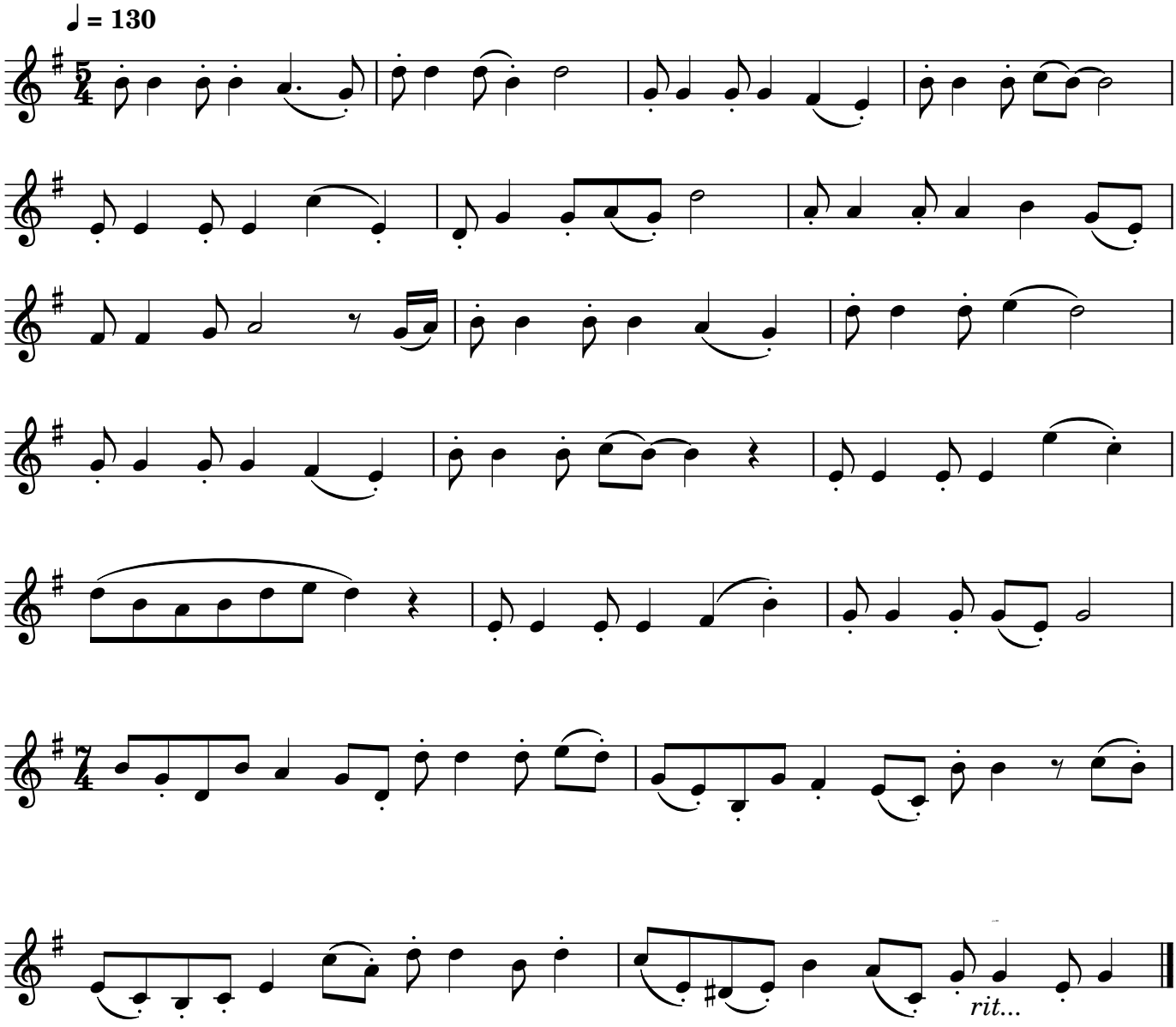
N° 2



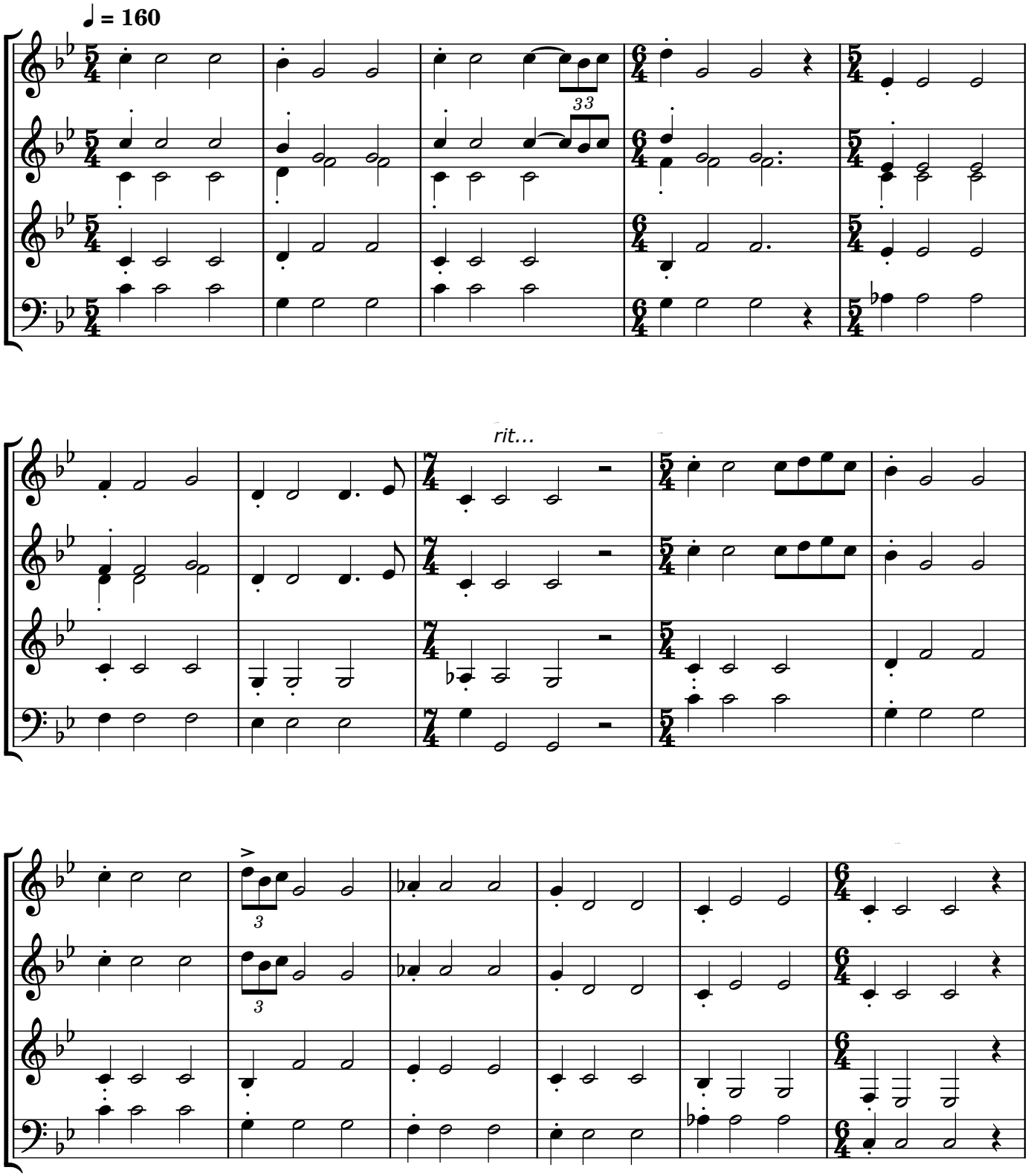

rall._

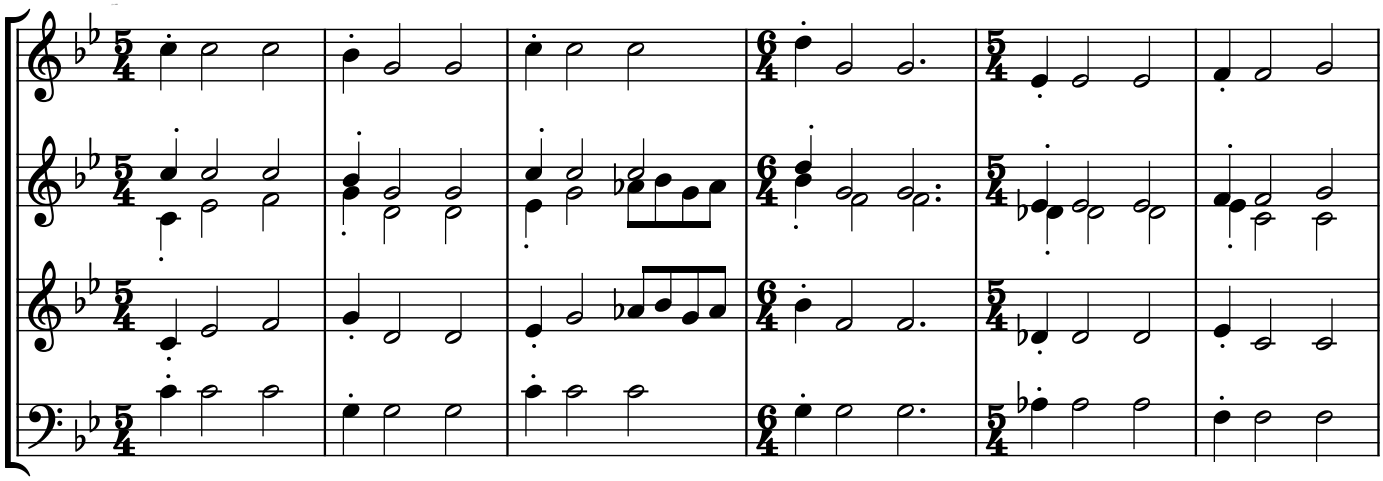
Compases de Amalgama

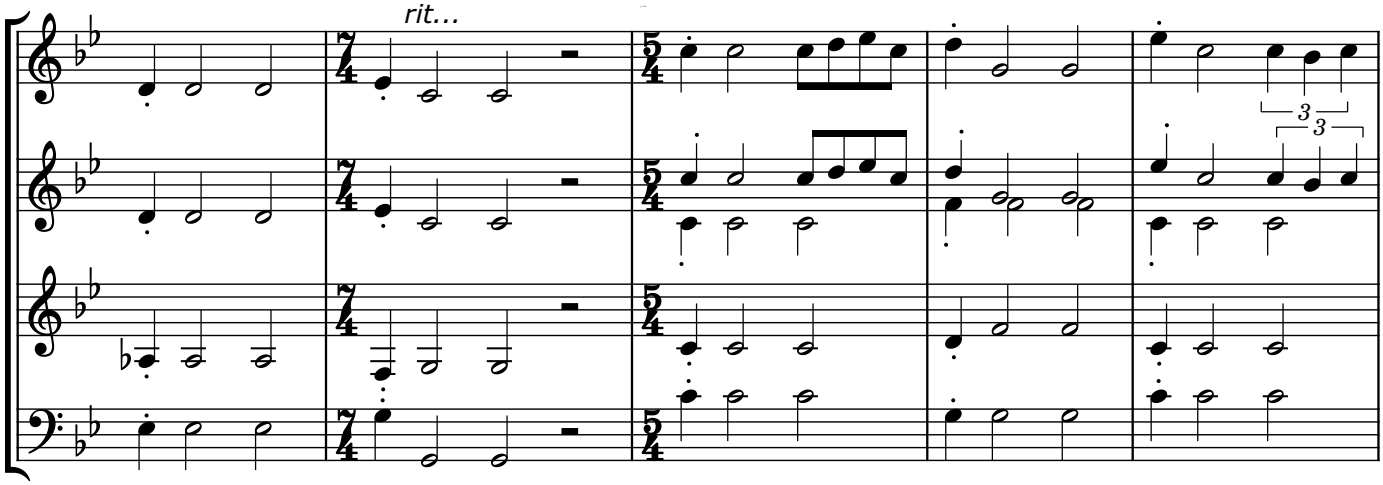
"Baile de los amigos"

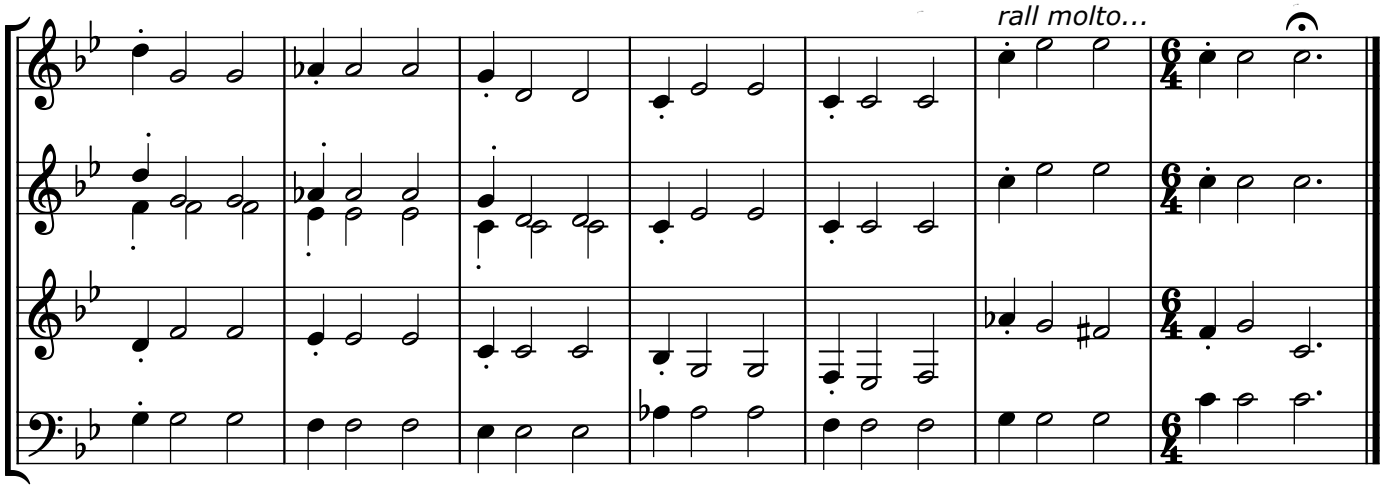


"Baco"
Patrón rítmico: corto-largo-largo.



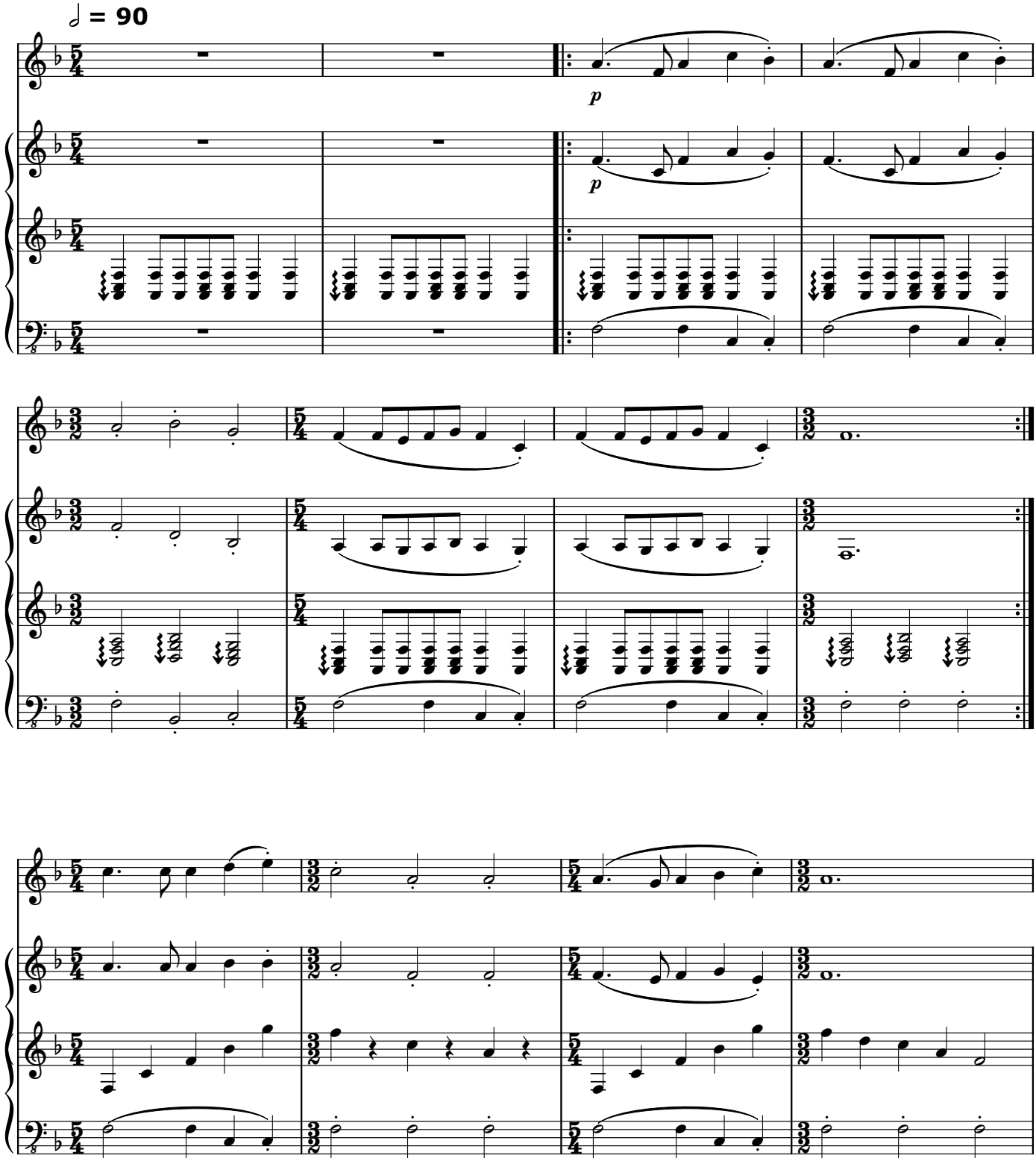


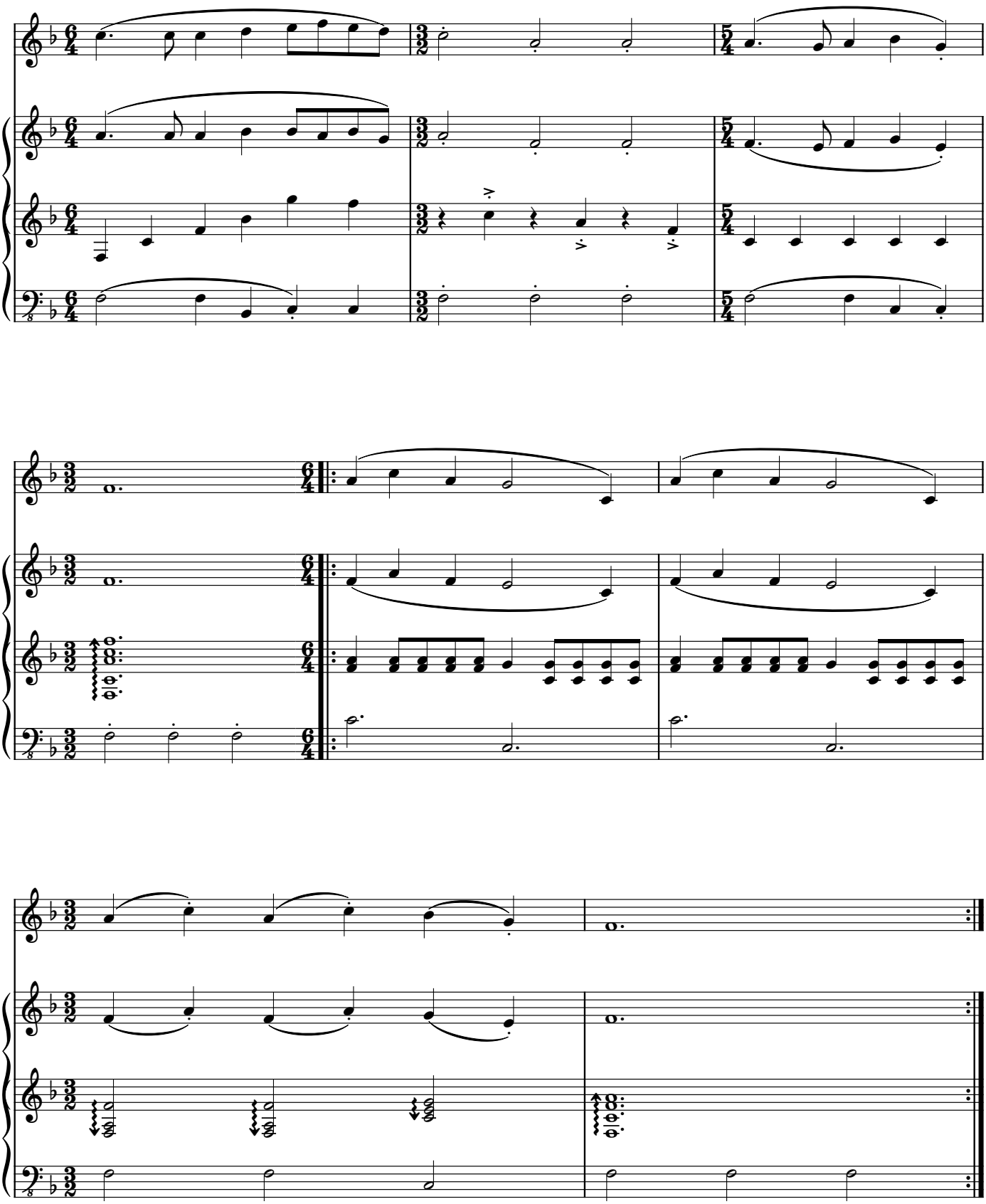

rit...


rall molto...

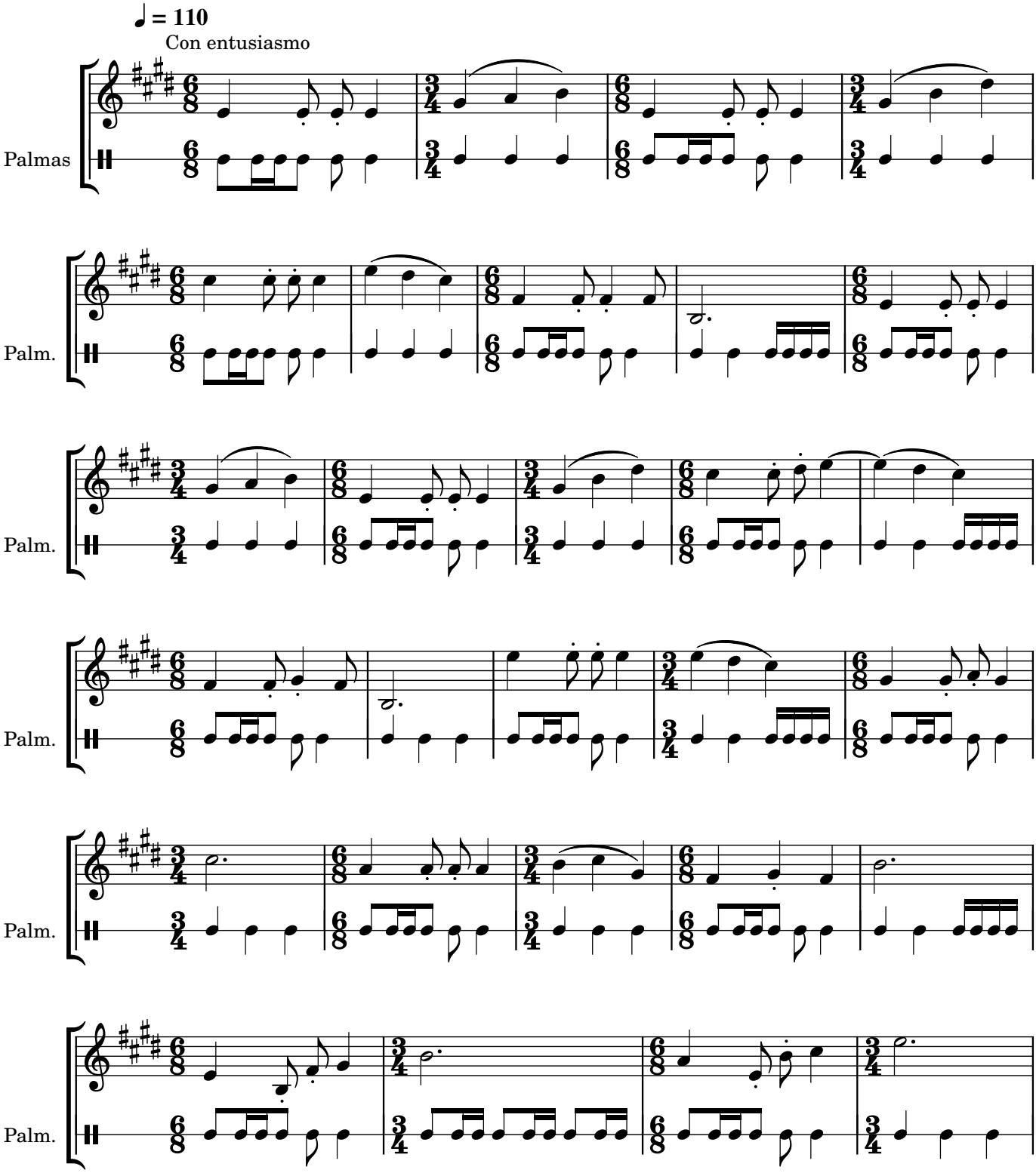
N° 31. Heterometría

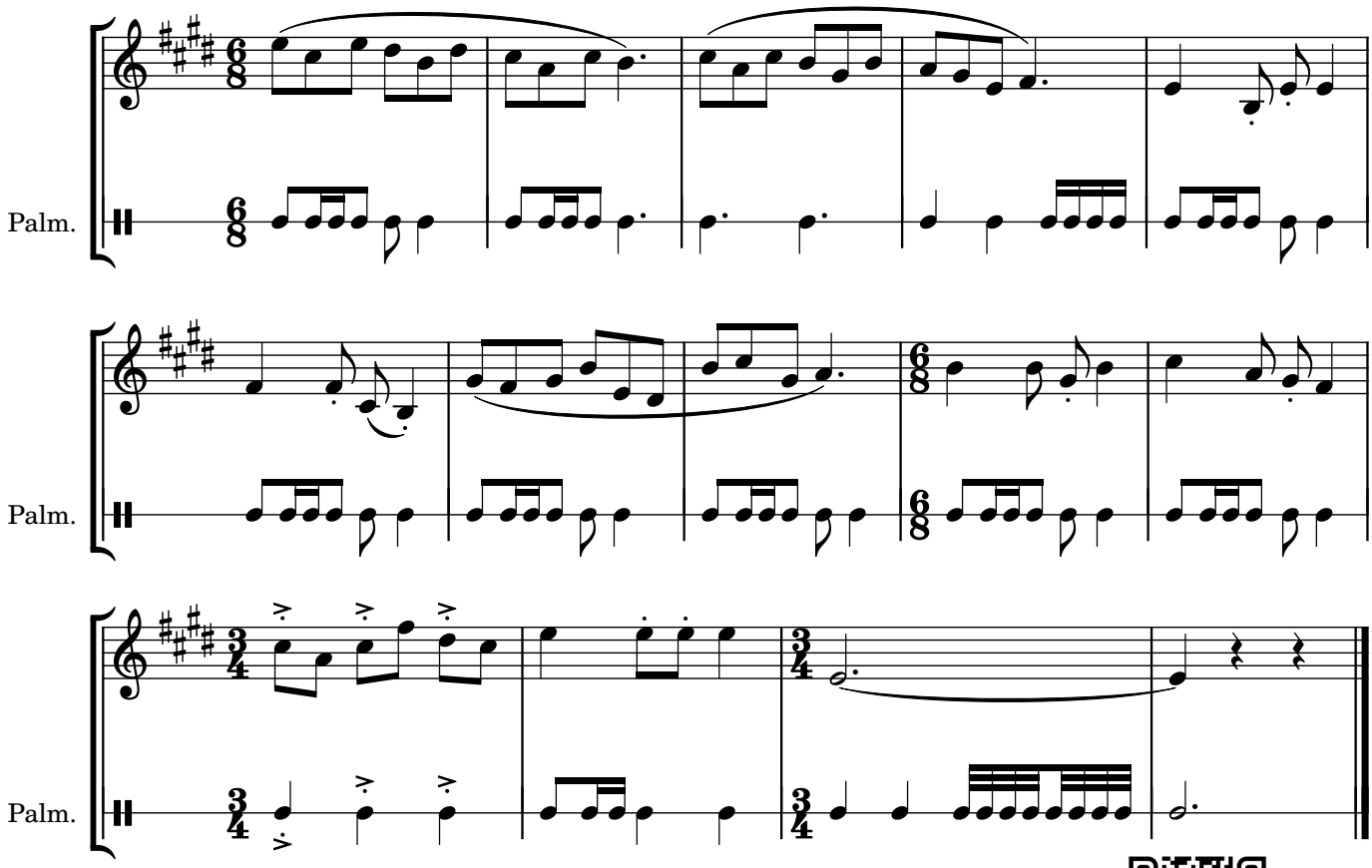
"Neblina y piedras en la Isla de Tenglo"



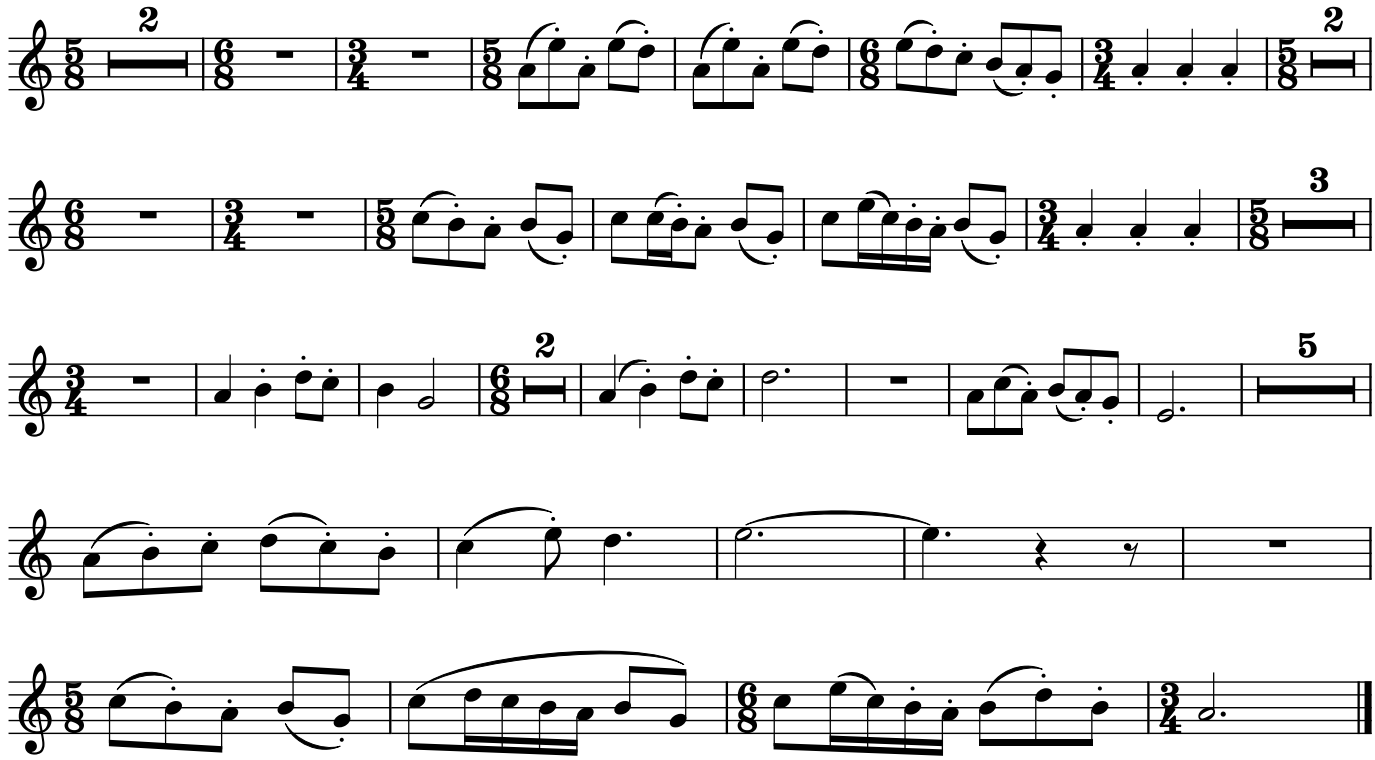


Canto y percusión simultánea





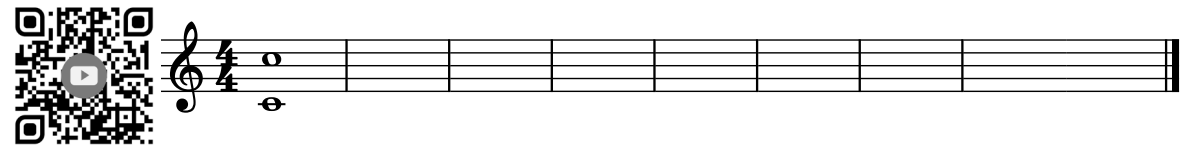
"Ímpetu"



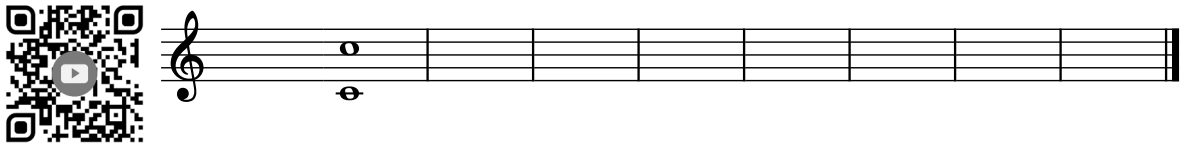
N° 32. Dictados Homofónicos

A dos voces

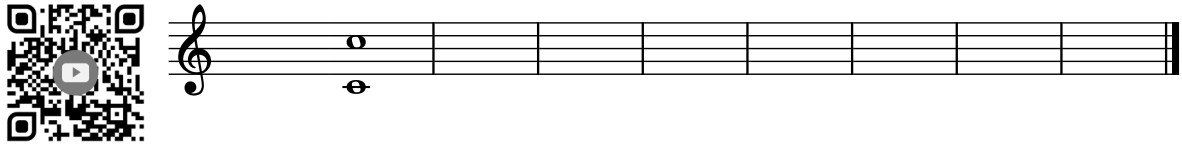
1



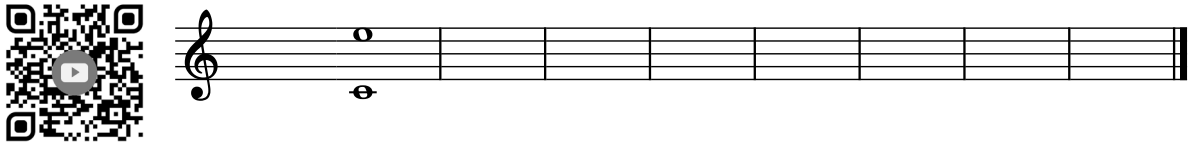
2



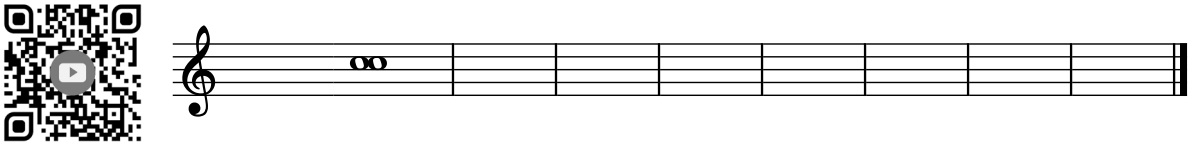
3



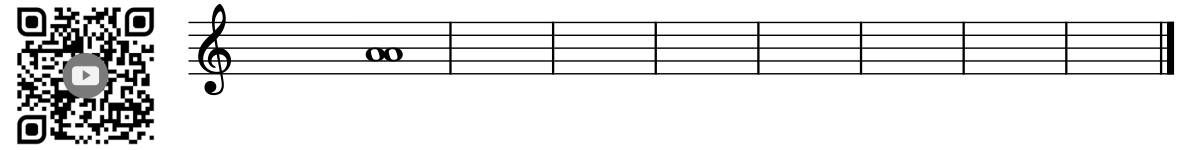
4



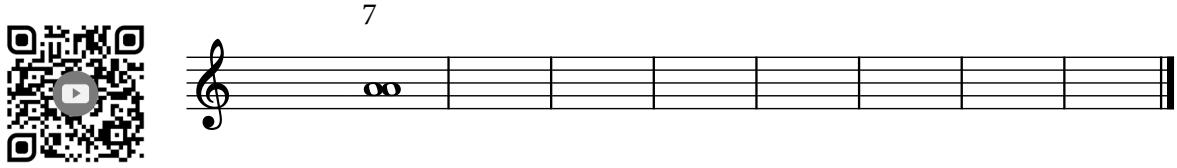
5



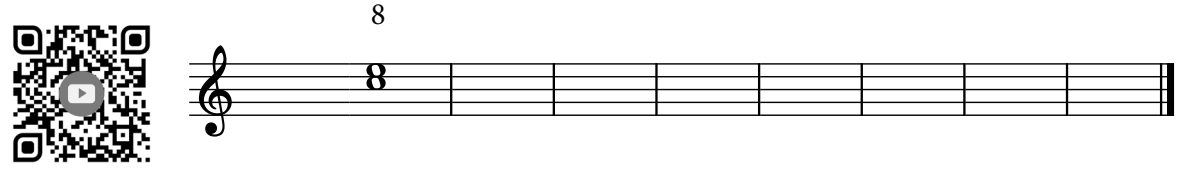
6



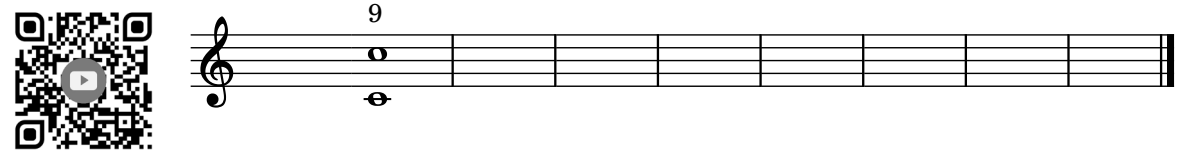
7



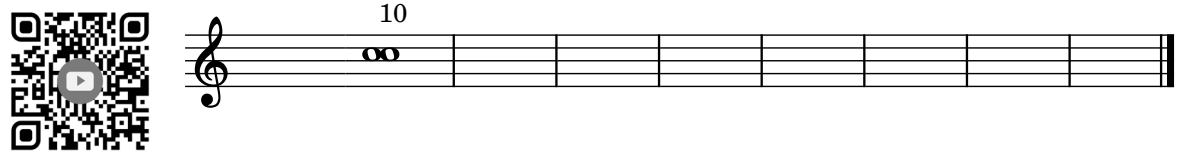
8



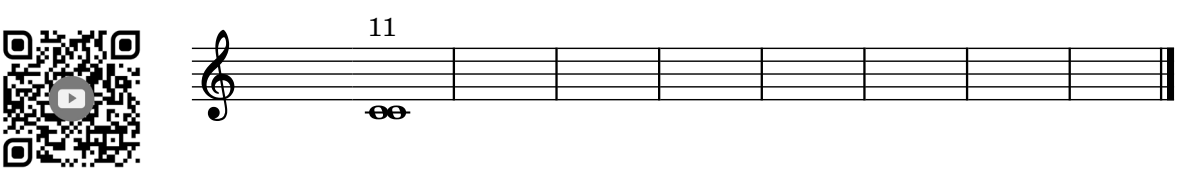
9

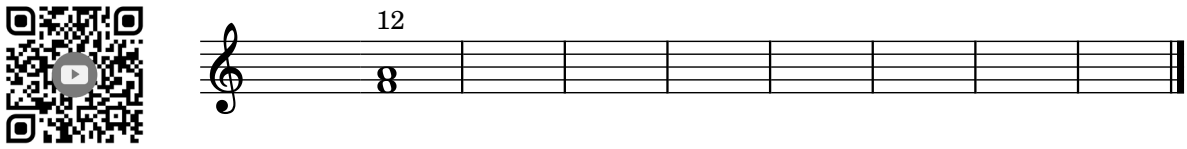


10

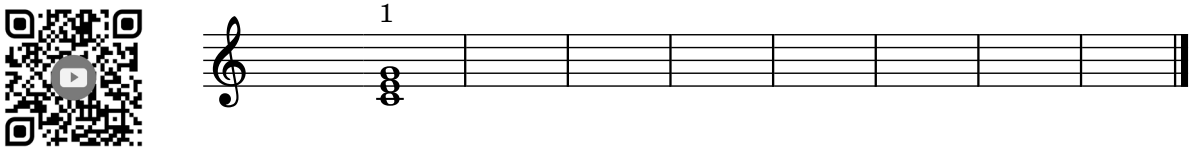


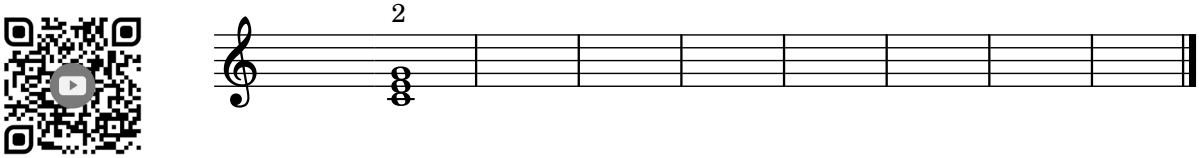
11

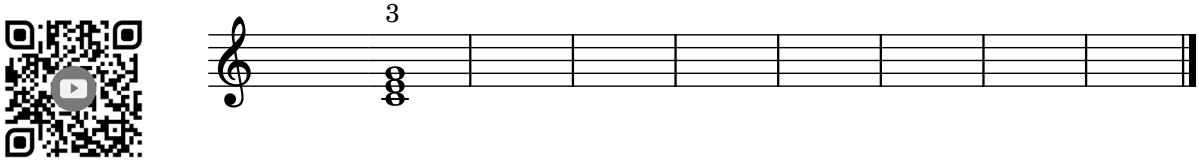


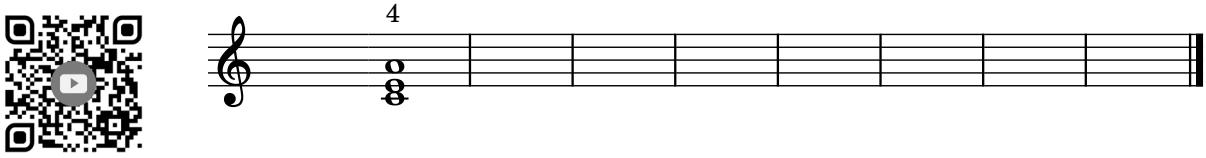


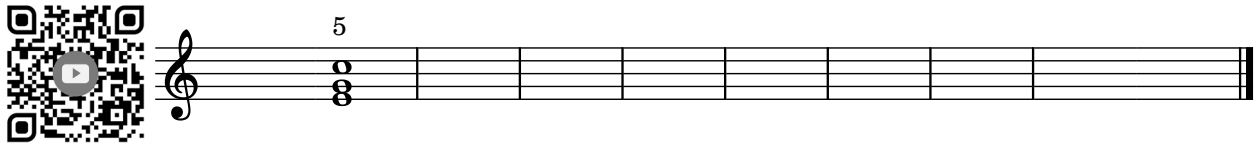
A tres voces

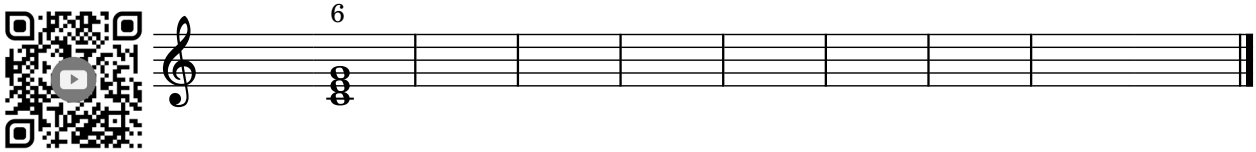


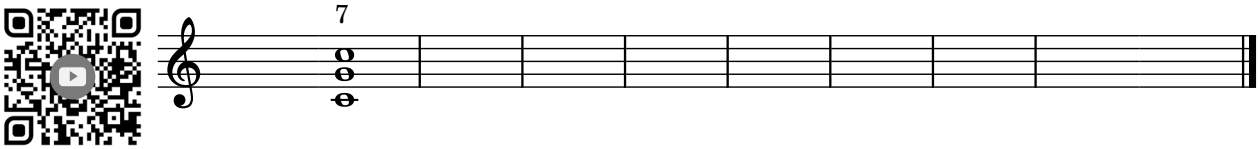


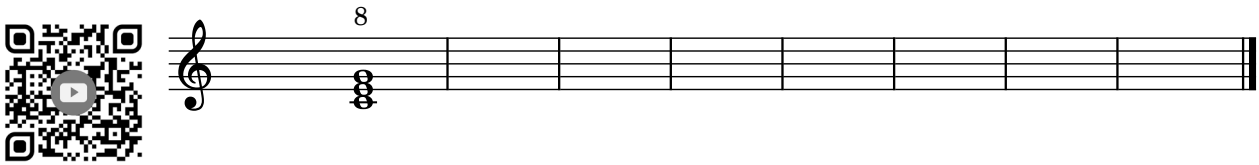


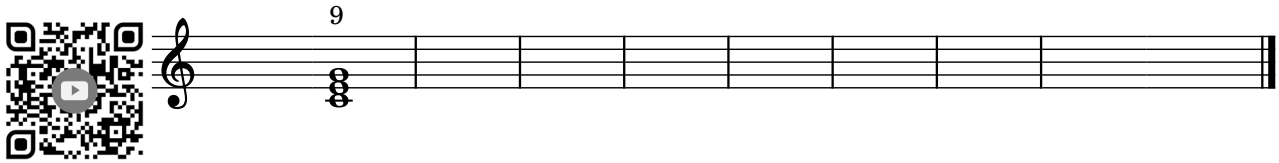


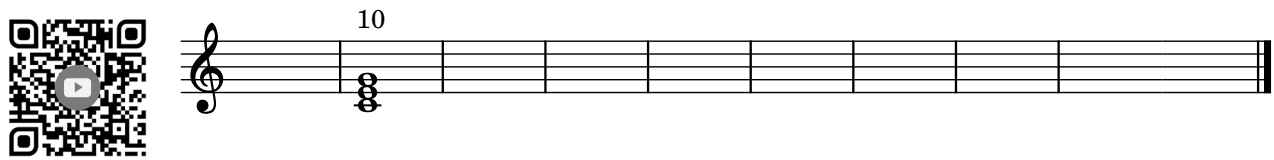

5


6


7


8

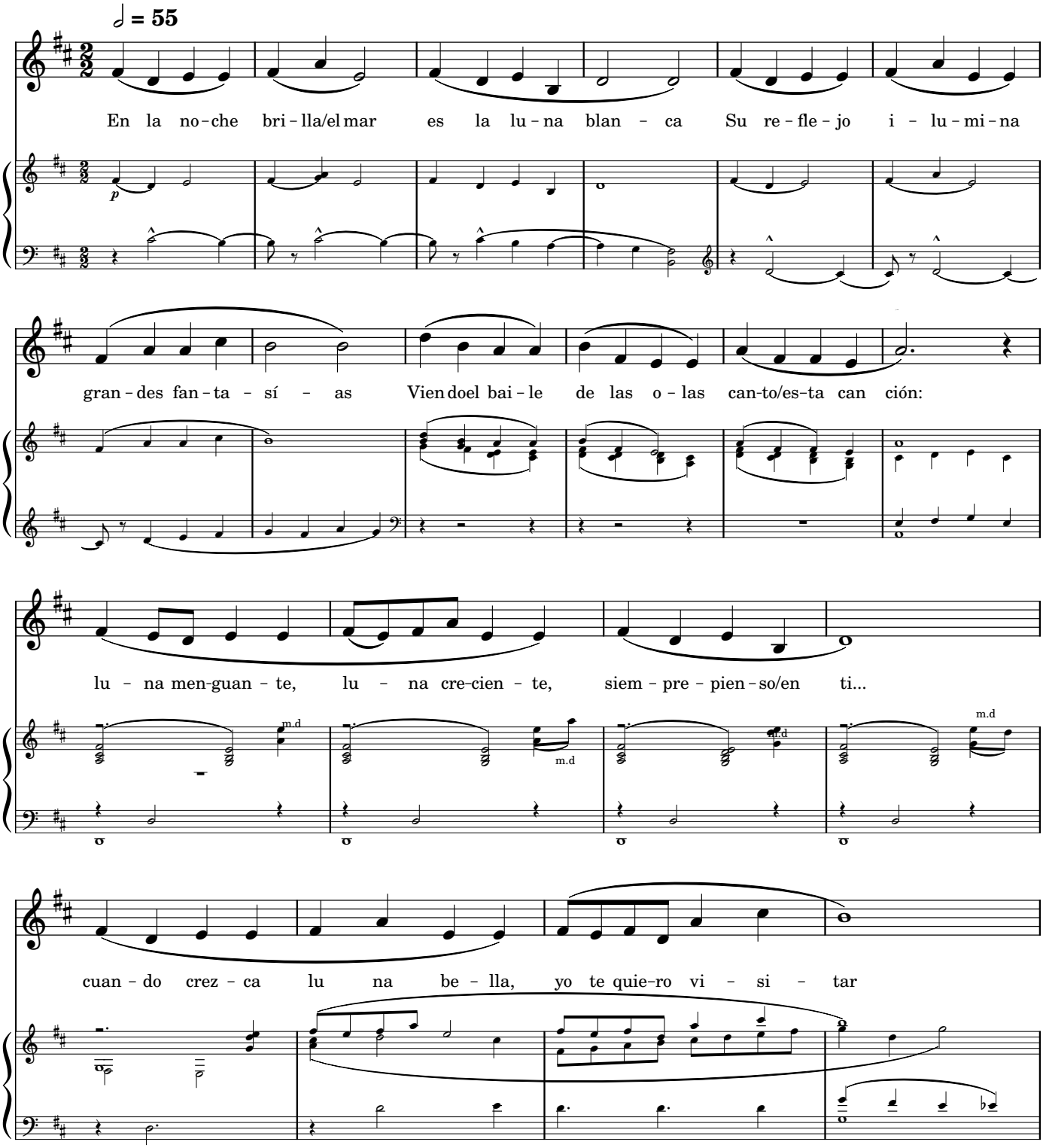

9

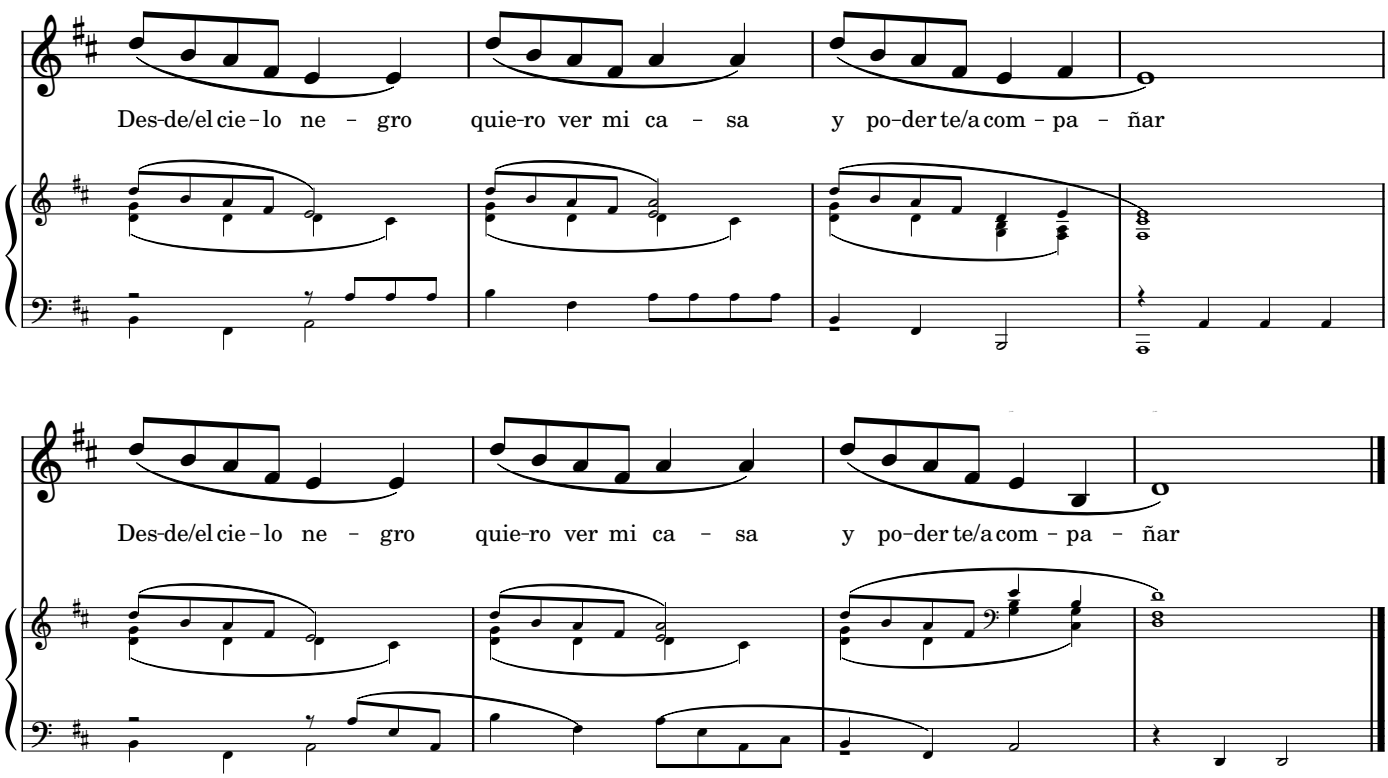

10

N° 33. Repertorio Escolar de Aula

Canción a la Luna

Para Isabel

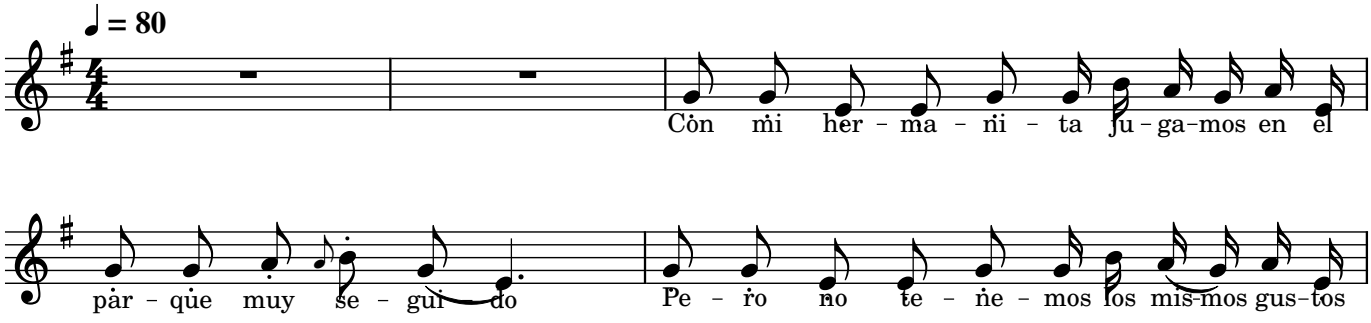


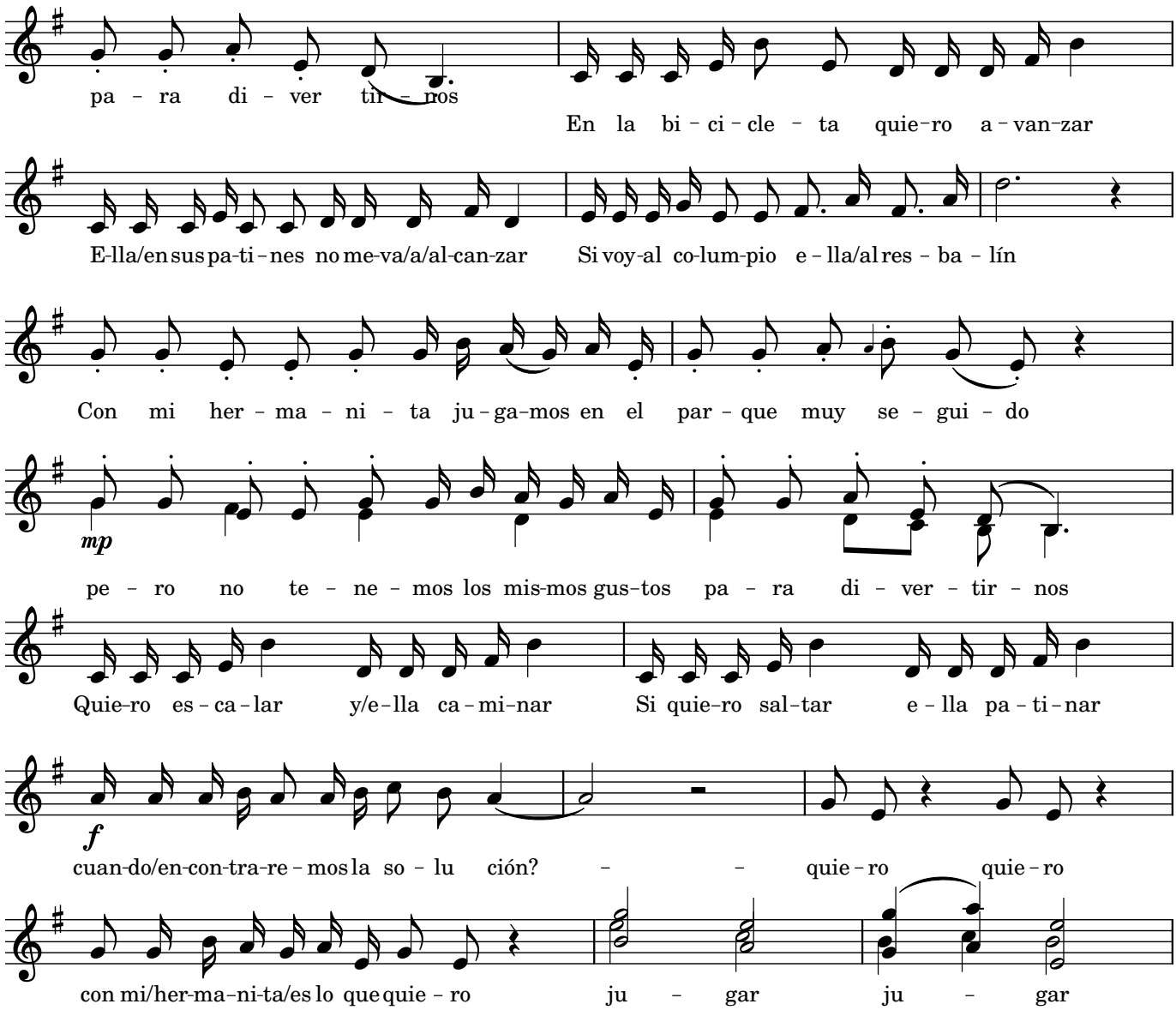


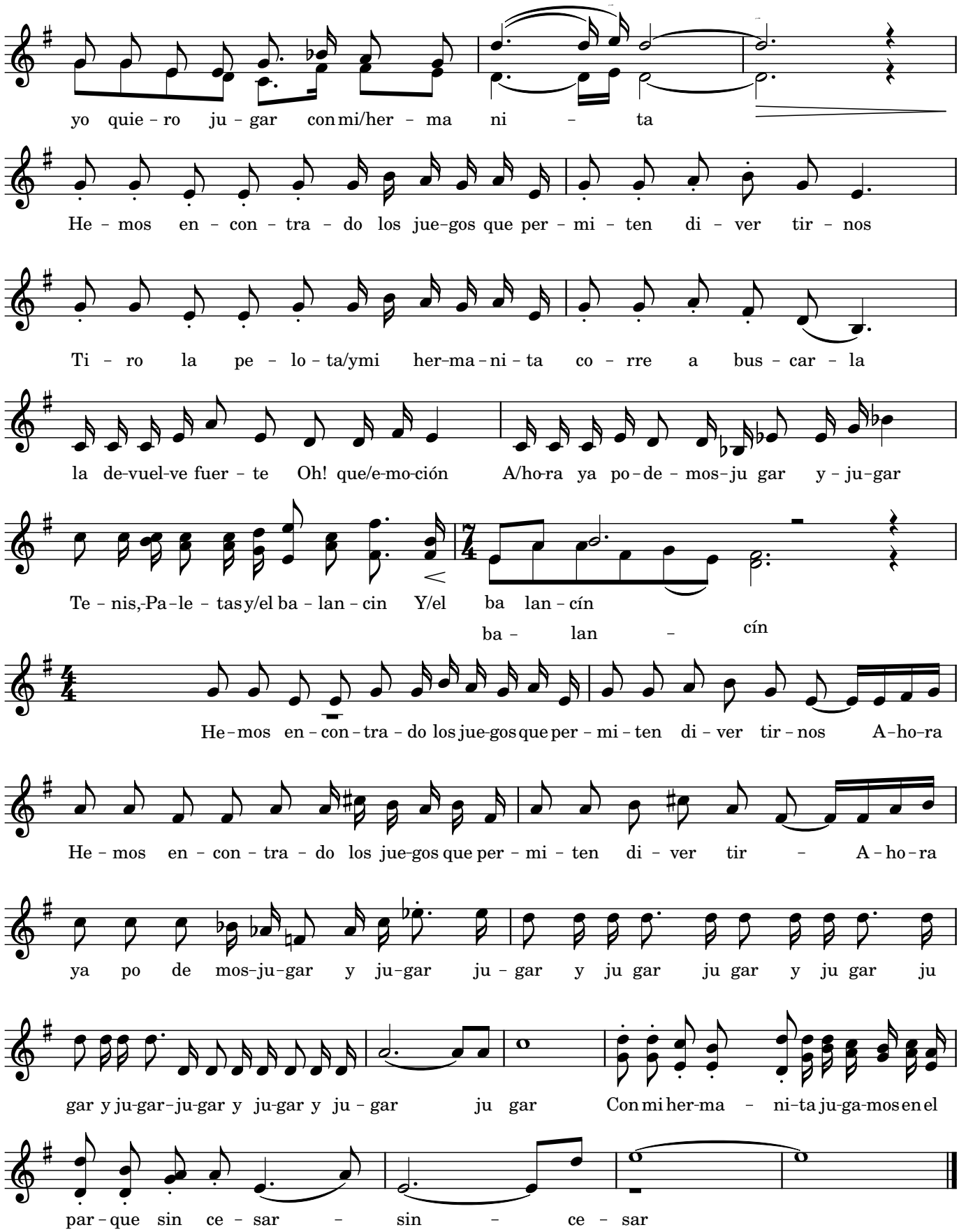
Repertorio Didáctico

"Problemas en el parque"
(Plicas separadas)

Para Isabel y Amaya




pa - ra di - ver tir - nos
En la bi - ci - cle - ta quie-ro a - van-zar
E-lla/en sus pa-ti - nes no me-va/a/al-can-zar
Si voy-al co-lum-pio e - lla/al res - ba - lín
Con mi her - ma - ni - ta ju - ga-mos en el par - que muy se - gui - do
mp
pe - ro no te - ne - mos los mis-mos gus-tos pa - ra di - ver - tir - nos
Quie-ro es - ca - lar y/e-lla ca - mi-nar
Si quie-ro sal-tar e - lla pa - ti - nar
f
cuan-do/en-con-tra-re - mos la so - lu ción? - - quie - ro quie - ro
con mi/her-ma-ni-ta/es lo que quie - ro
ju - gar
ju - gar


yo quie - ro ju - gar con mi/her - ma ni - ta
He - mos en - con - tra - do los jue-gos que per - mi - ten di - ver tir - nos
Ti - ro la pe - lo - ta/y mi her-ma - ni - ta co - rre a bus - car - la
la de-vuel-ve fuer - te Oh! que/e-mo-ción A/ho-ra ya po - de - mos - ju gar y - ju-gar
Te - nis,-Pa - le - tas y/el ba - lan - cin Y/el ba lan - cín
ba - lan - cín
He - mos en - con - tra - do los jue-gos que per - mi - ten di - ver tir - nos A - ho - ra
He - mos en - con - tra - do los jue-gos que per - mi - ten di - ver tir - A - ho - ra
ya po de mos-ju-gar y ju-gar ju - gar y ju gar ju gar y ju gar ju
gar y ju-gar-ju-gar y ju-gar y ju - gar ju gar Con mi her-ma - ni-ta ju-ga-mos en el
par - que sin ce - sar - sin - ce - sar

"El Caracol"

Adapatada para enseñanza básica por Mario Arenas Huerta.

♩ = 120

Es el ca-ra-col la gran in-ven-ción De_un pro-fe-sor de muy buen hu-mor

Vi-va_el pro-fe-sor Vi va_el in-ven-tor ¡que des-cu-brió_el ca-ra-col! ¡A -

ten - ción! ¡A - ten - ción! que ya_em - pie - za

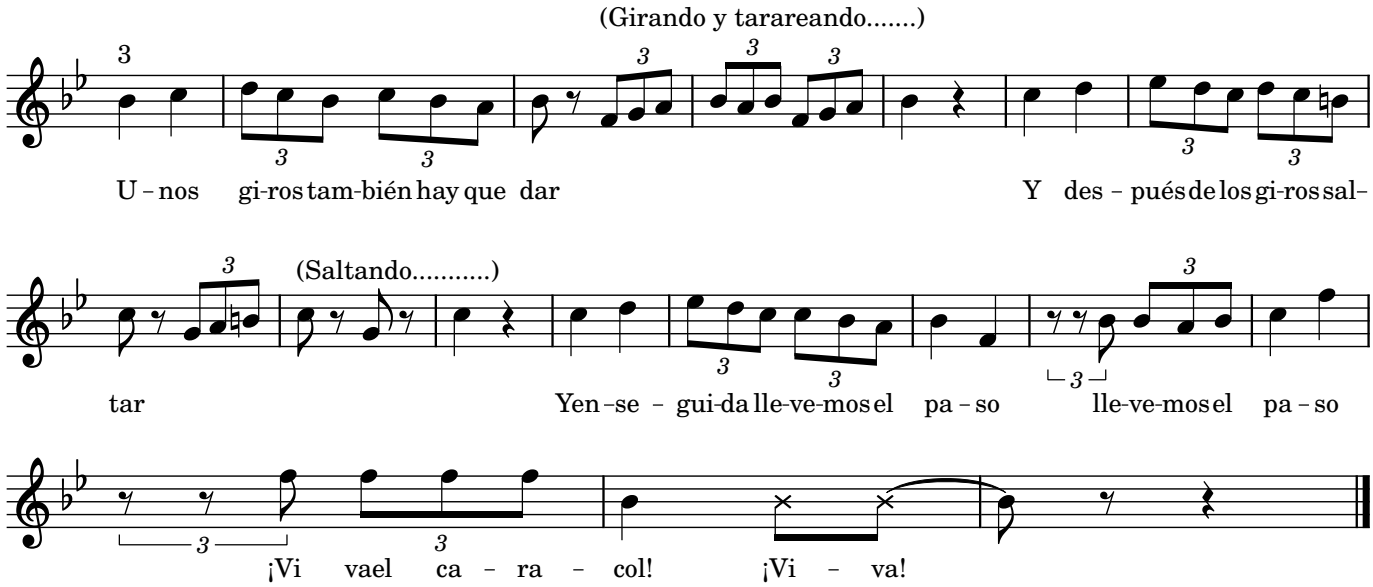
la lec - ción con las ma-nos ha-ga-mos com-pás con los

pies lo po-de-mos lle-var Yen - se - gui-da lle-ve-mos el pa - so lle-ve-mos el

pa - so ¡Vi va el ca-ra - col! ¡Vi-va! u - nos can-tos tam-bién hay que dar ¡la-ra-la - la la

la! y des - pués de los can-tos sil - var fiu fiu fiu fiu fiu fiu Yen - se -

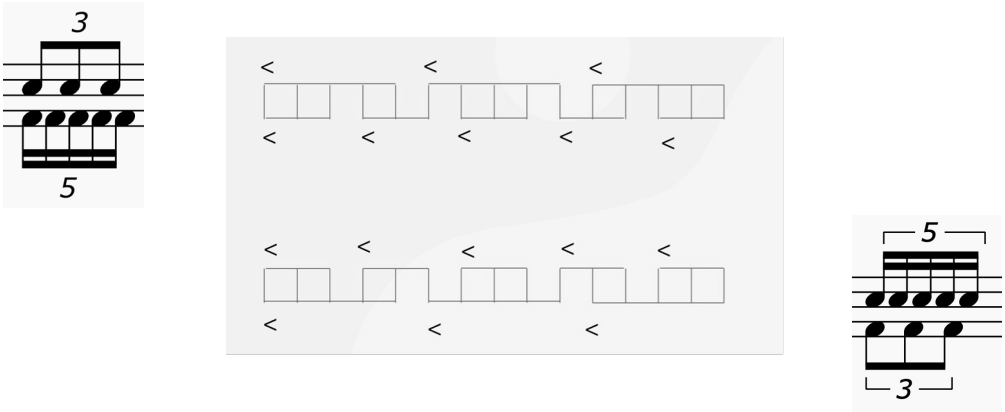
gui-da lle-ve-mos el pa - so lle-ve-mos el pa - so ¡Vi va el ca-ra - col! ¡Vi-va!


(Girando y tarareando.....)
U – nos gi-ros tam-bién hay que dar
Y des – pués de los gi-ros sal-
(Saltando.....)
tar
Yen – se – gui-da lle-ve-mos el pa – so
lle-ve-mos el pa – so
¡Vi vael ca – ra – col!
¡Vi – va!

N° 34. **Polirrítmias polimétricas.**

El ambiente sonoro en el que nos desenvolvemos a diario proporciona una variedad de sonoridades que se producen en forma simultánea. En un entorno rural, por ejemplo, el ruido los cañaverales estimulados por el viento se superpone al canto de los pájaros y en las ciudades, la polimetría con sus irregulares pulsaciones simultáneas, nos acerca a incontables fuentes sonoras a la vez: bocinas de vehículos, máquinas, voces, jue-gos de niños, etc.

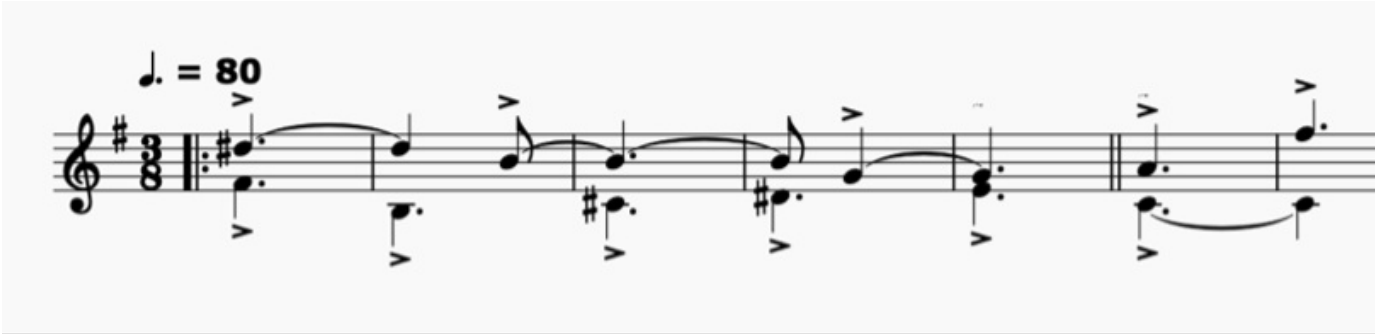
La ejecución simultánea de diversas pulsaciones, al ser racionalizadas, se constituyen en un desafío en la práctica de instrumentos como el piano, donde habitualmente se superponen ritmos que ejecuta cada mano, no siempre proporcionales. Lo mismo ocurre en los conjuntos musicales donde en ocasiones, se producen superposiciones rítmicas complejas. Para obtener precisión en su simultaneidad polimétrica, podemos acudir en la búsqueda de un mínimo común, multiplicando el número de pulsaciones que se superponen, para des-pués separarlas en las acentuaciones respectivas. Por ejemplo, la ejecución de 5 contra 3 o 3 contra cinco pulsaciones.



Nota: Cada línea vertical representa una pulsación. La polimetría corresponde a los acentos señalados.

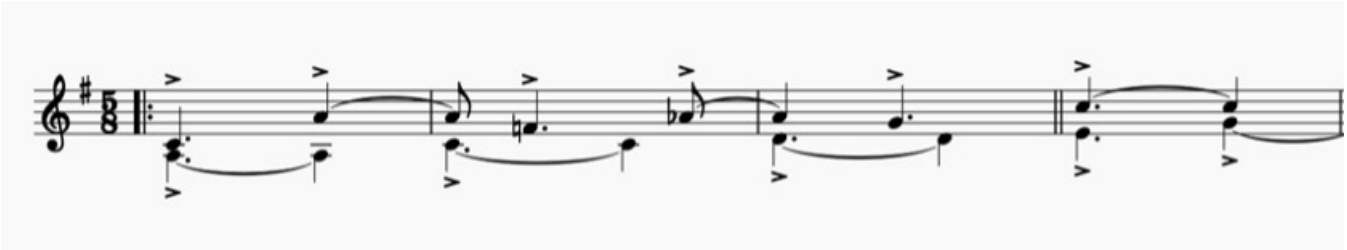
Para transformar el esquema en partitura, es necesario considere las líneas verticales como corcheas o semicorcheas. y luego, proporcionalmente, establezca el valor resultante en la suma de valores ge-nerado. Ejemplo.: Expresión de 5 contra 3 pulsaciones simultáneas. (Desde 3/8)

Si elegimos un compás de 3/8, será necesario crear 5 compases para incluir las quince líneas verticales de la lámina. En la primera parte y hasta la doble barra simple, se producen tres acentos en la voz superior y cinco en la inferior. En los cinco siguientes, a la inversa. Al ejecutar la polirritmia con rapidez, perci-bimos la polimetría nítidamente que se logra a través de los acentos.

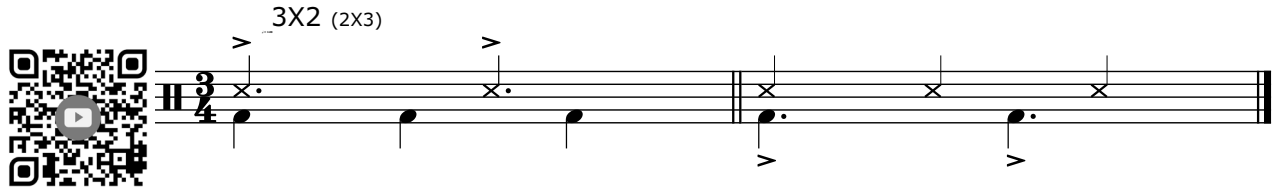


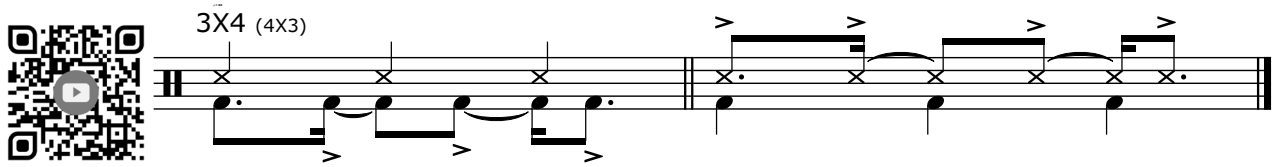
(Desde 5/8)

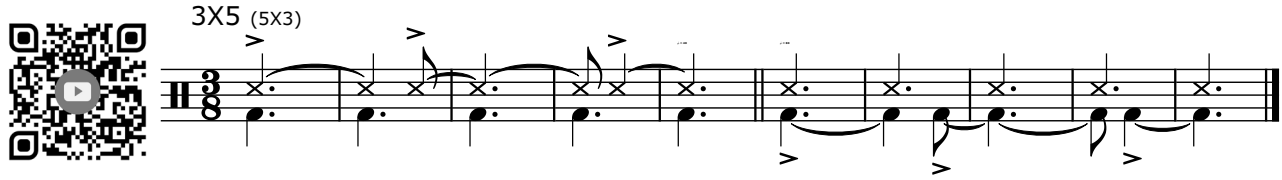
Al representar con un compás de 5/8, la inclusión de las 15 líneas verticales de la lámina, se logra en sólo tres compases. Al igual que el anterior, después de la doble barra simple, se produce un trocado de acentuaciones, pasando lo ternario a la voz superior y a la inversa.

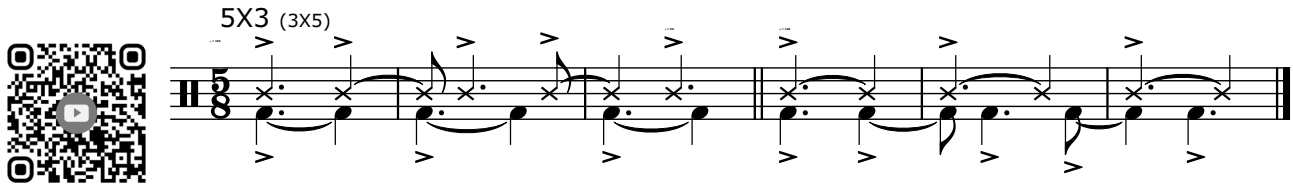


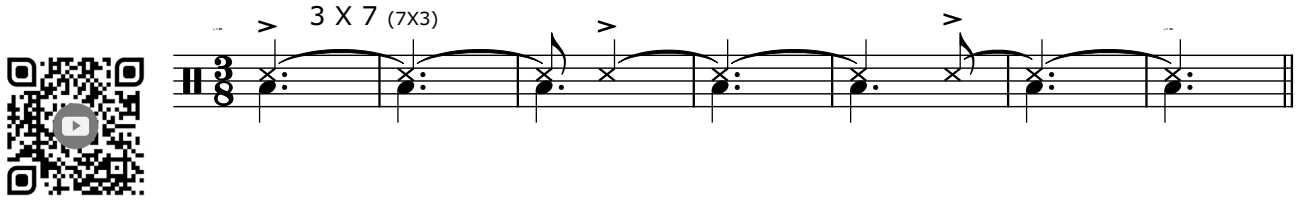
Los siguientes ejercicios, representan algunas polimetrías. Percuta la voz superior con la mano derecha y la inferior, con la mano izquierda, luego, alternadamente. (En la mitad de cada ejercicio, se produce un trocado de pulsaciones.) La incorporación de líneas melódicas o figuraciones armónicas, en principio, per-miten facilitar el aprendizaje al destacar la separación de relatos sonoros, diferenciándolos con mayor claridad. Con el propósito de facilitar la comprensión de la estructura interna en su proporción matemática, los ejercicios se presentan en un tempo muy lento. Durante el proceso de estudio, una vez que logre ejecutarlo con total na-turalidad y precisión, suba la velocidad del metrónomo.

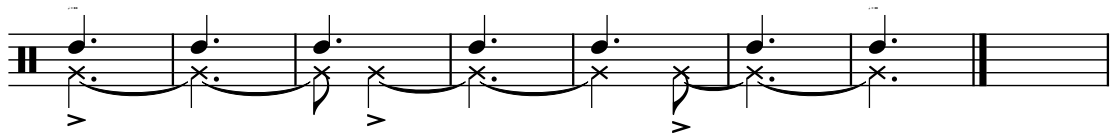

3X2 (2X3)


3X4 (4X3)

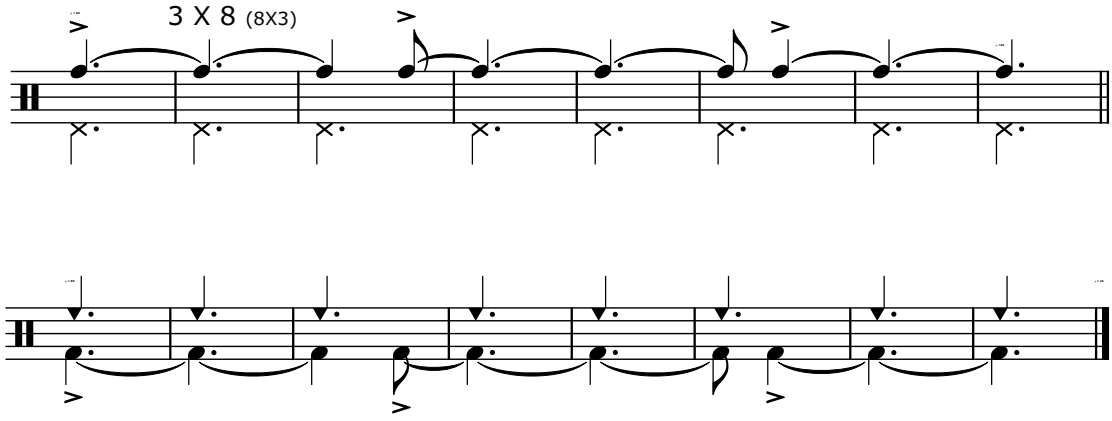

3X5 (5X3)


5X3 (3X5)

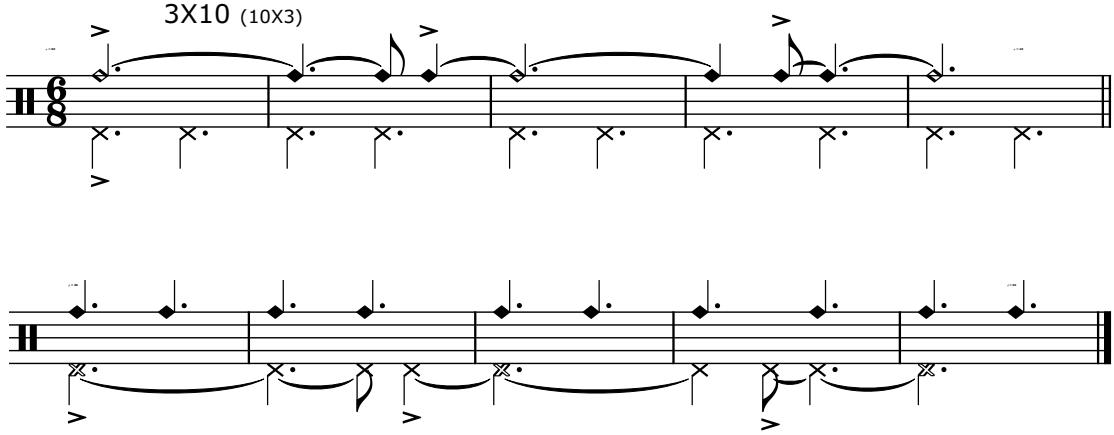

3 X 7 (7X3)



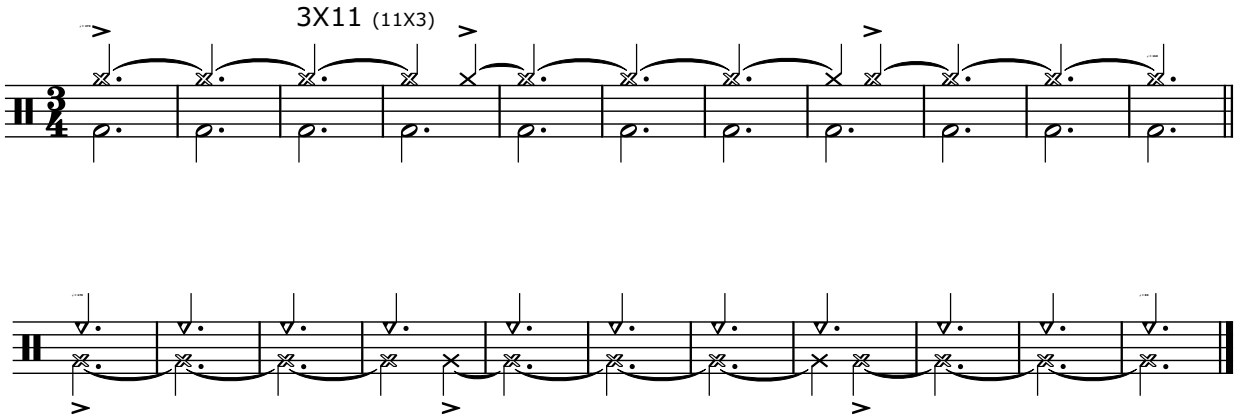
3 X 8 (8X3)



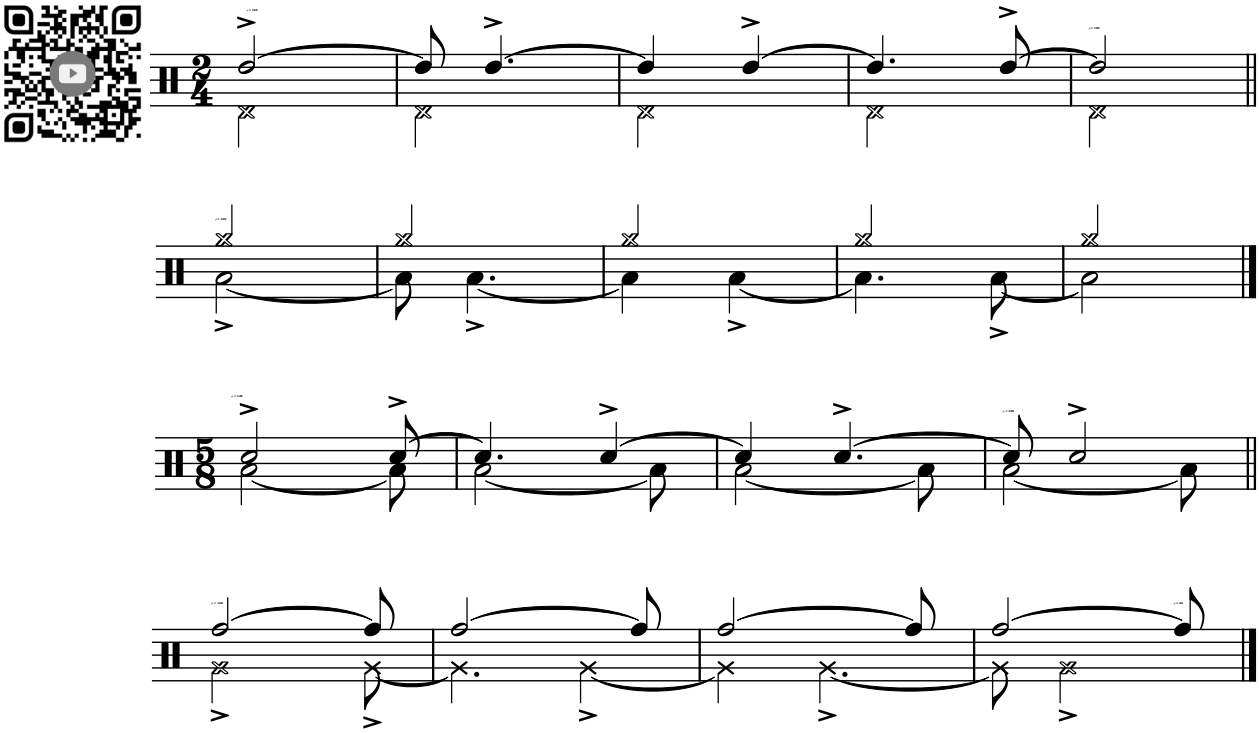
3X10 (10X3)



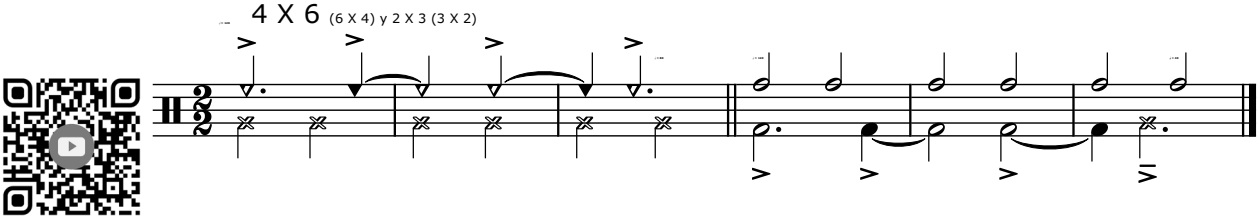
3X11 (11X3)



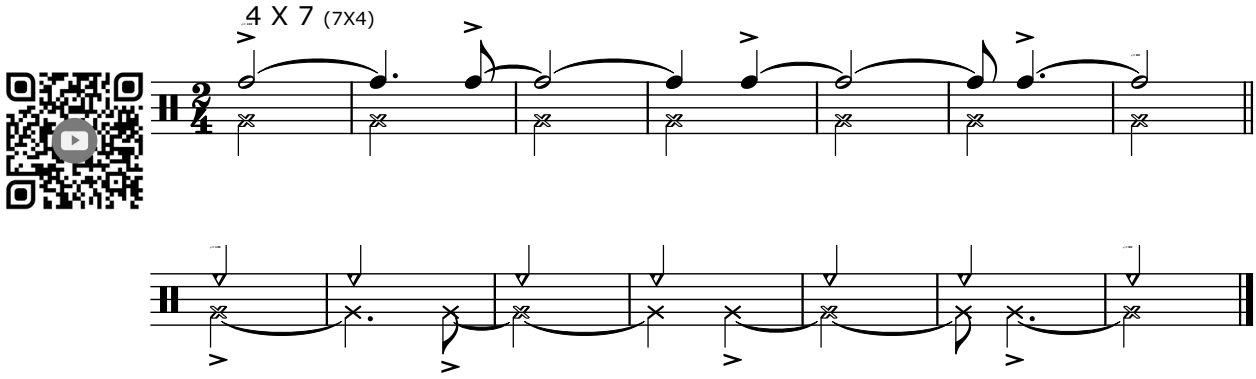
4 X 5 (5 X 4)
(Desde 2/4 y 5/8)



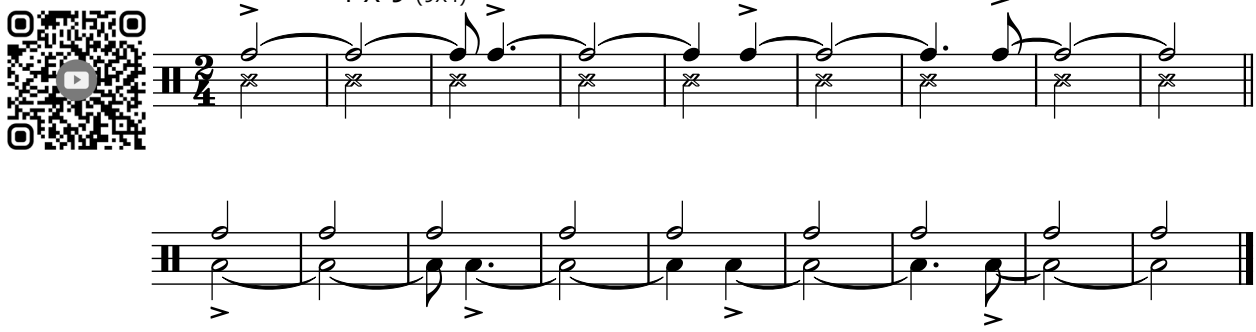
4 X 6 (6 X 4) y 2 X 3 (3 X 2)



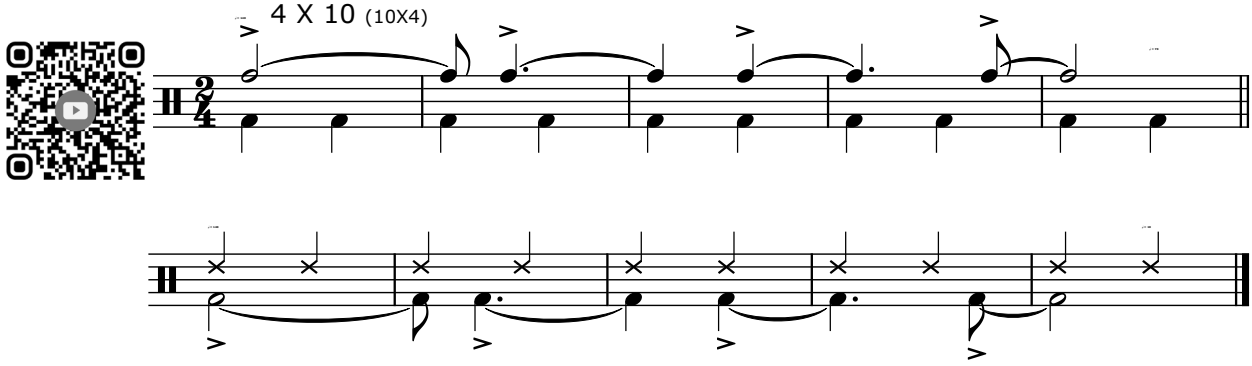
4 X 7 (7X4)



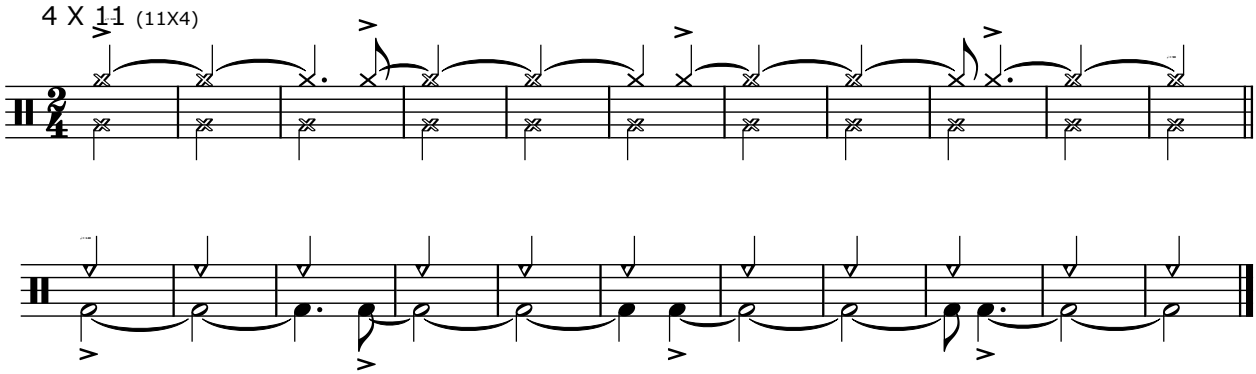
4 X 9 (9X4)



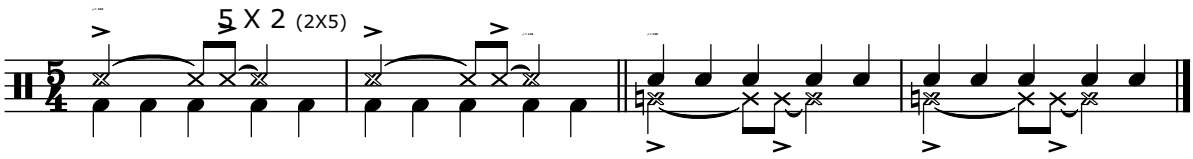
4 X 10 (10X4)



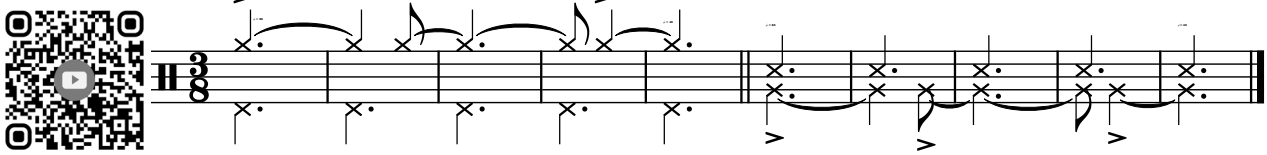
4 X 11 (11X4)



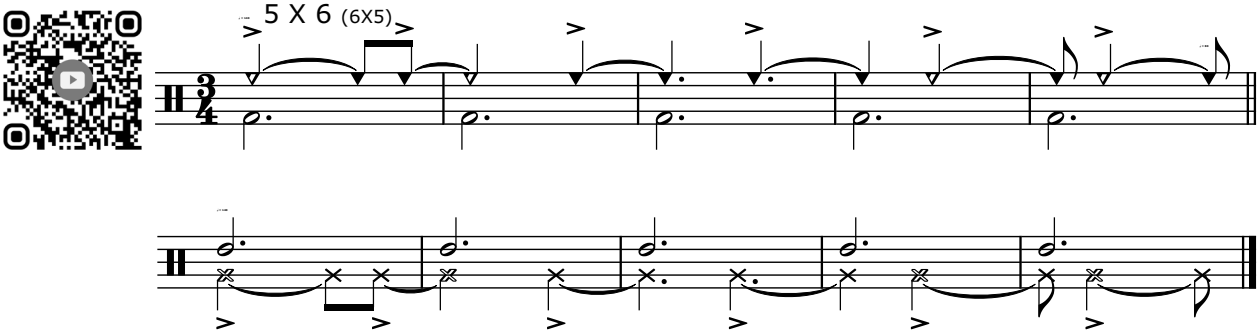
5 X 2 (2X5)



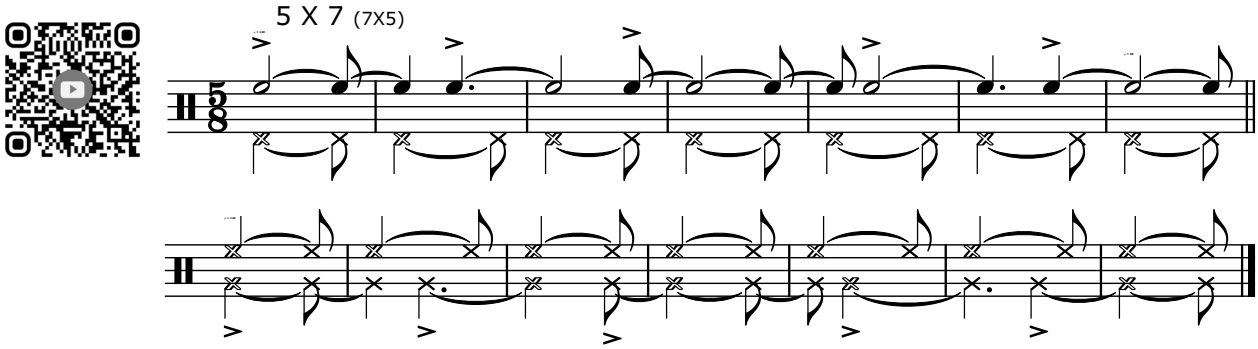
5 X 3 (3X5)



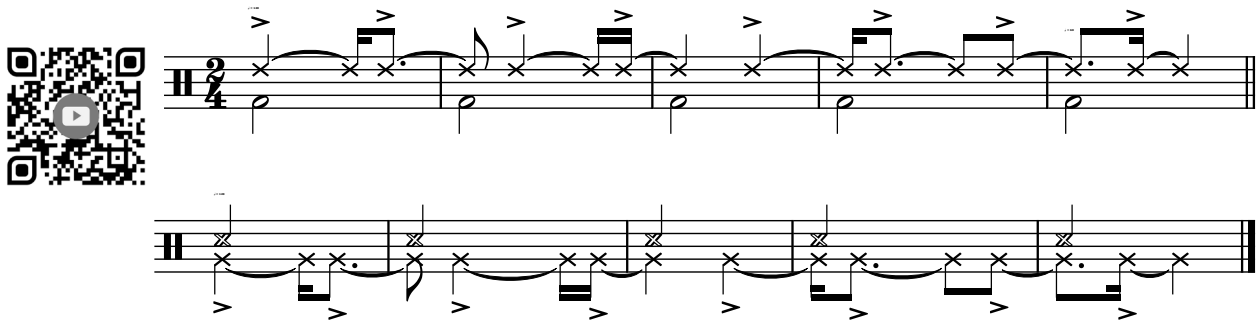
5 X 6 (6X5)



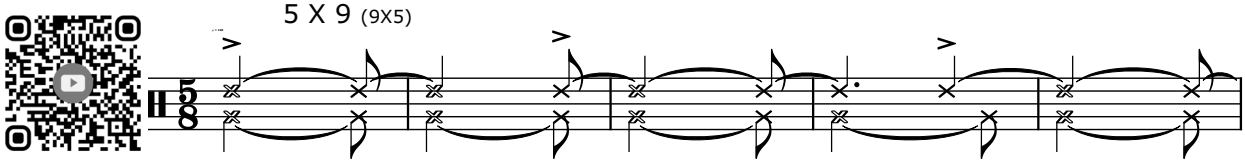
5 X 7 (7X5)

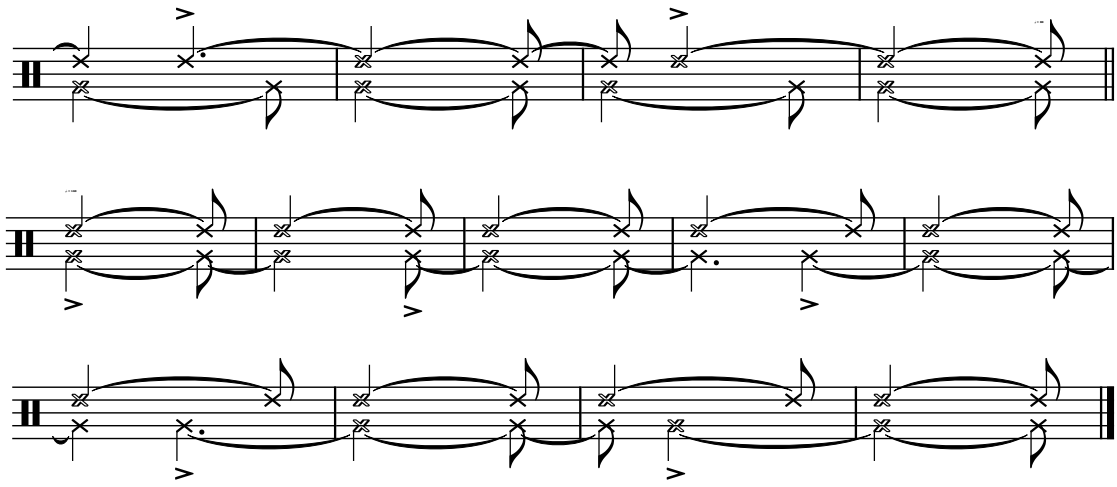


5 X 8 (8X5)

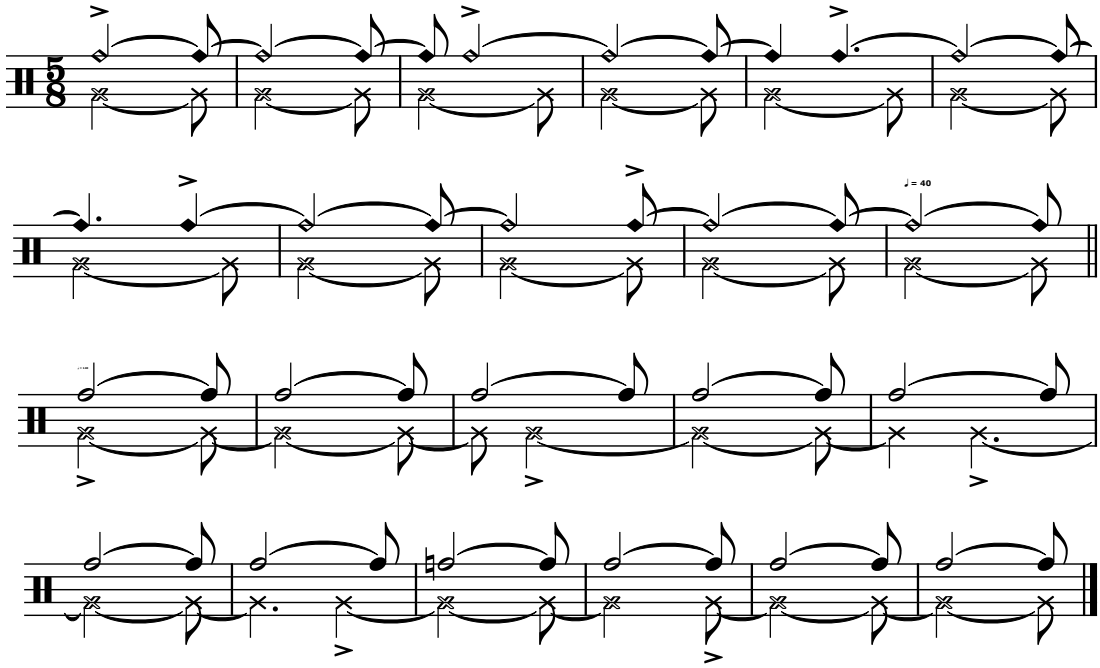


5 X 9 (9X5)

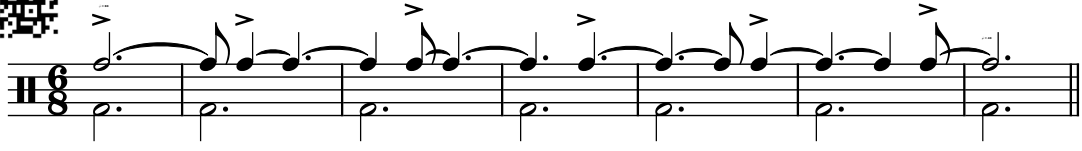


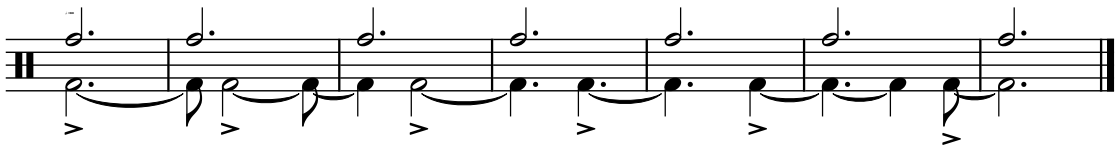


5X11 (11X5)

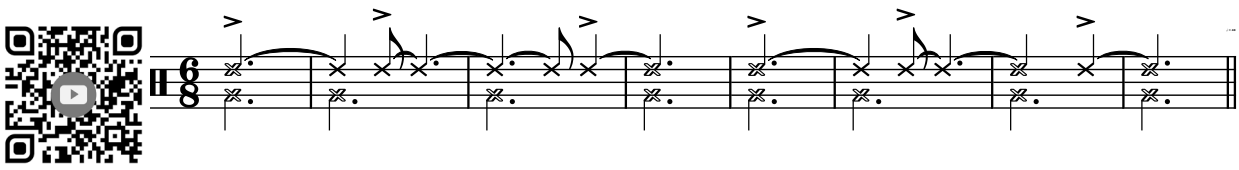


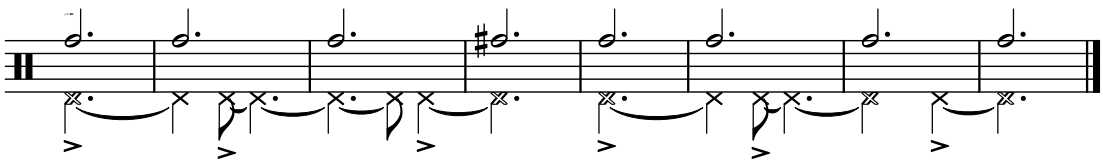
6X7 (7X6)



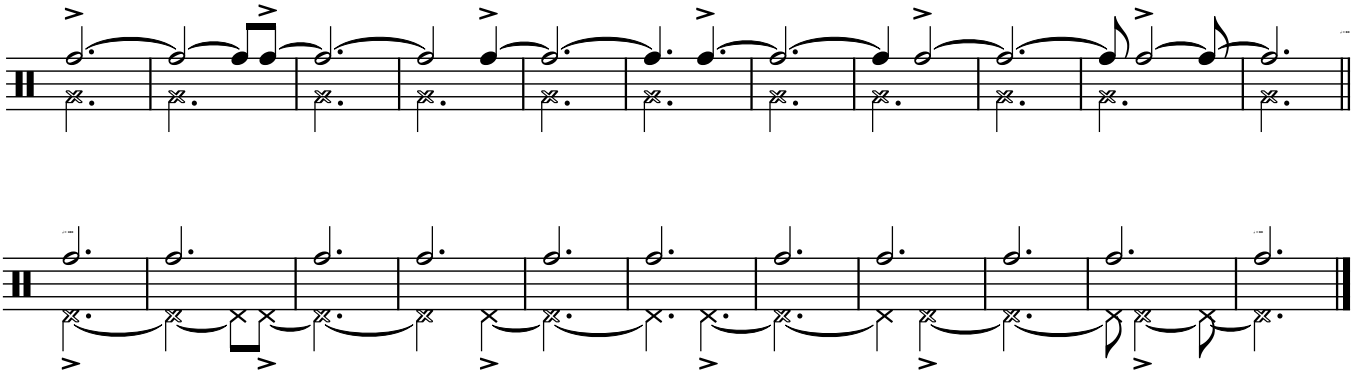


6X8 (8X6; 3X4 Doble)

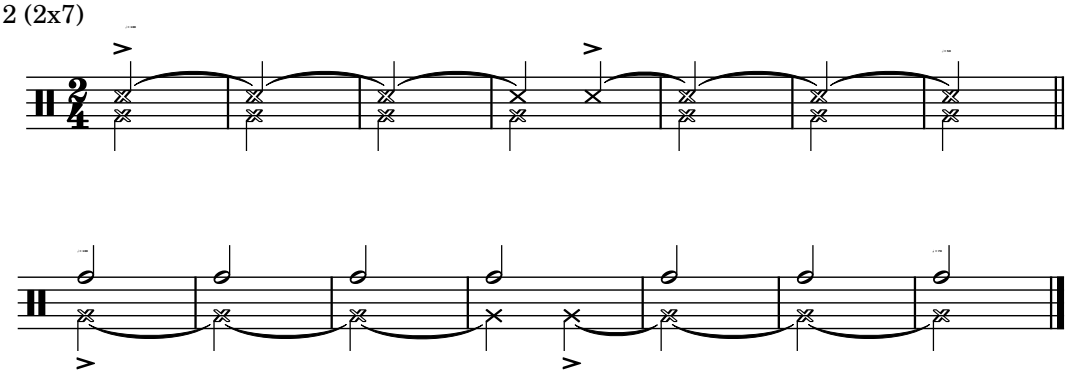




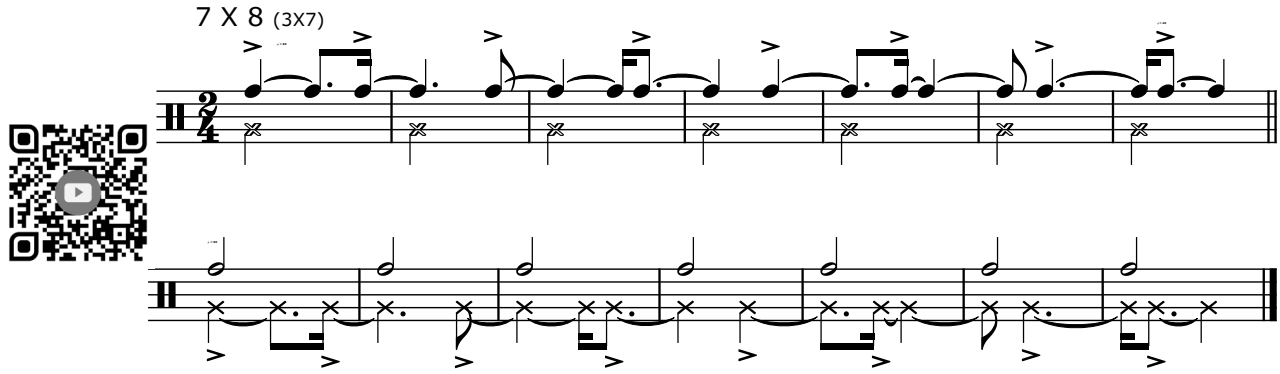
6X11 (11X6)



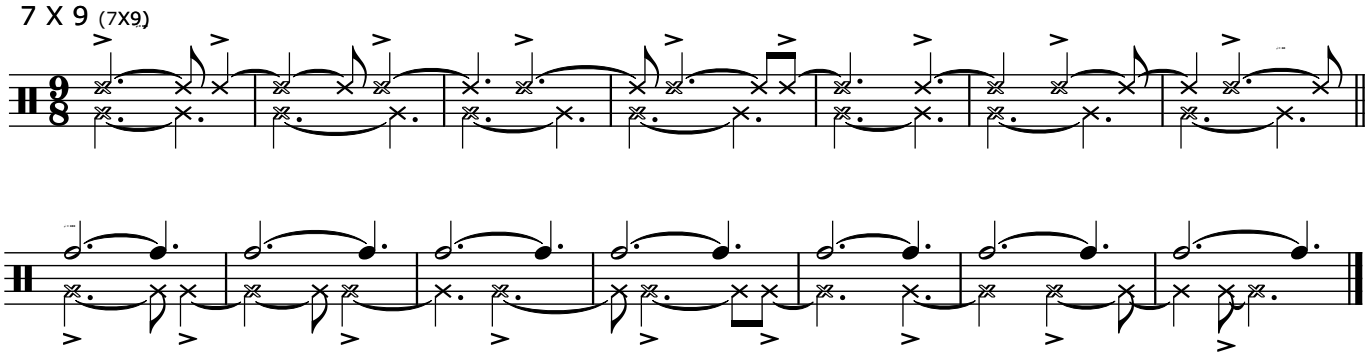
7 X 2 (2x7)



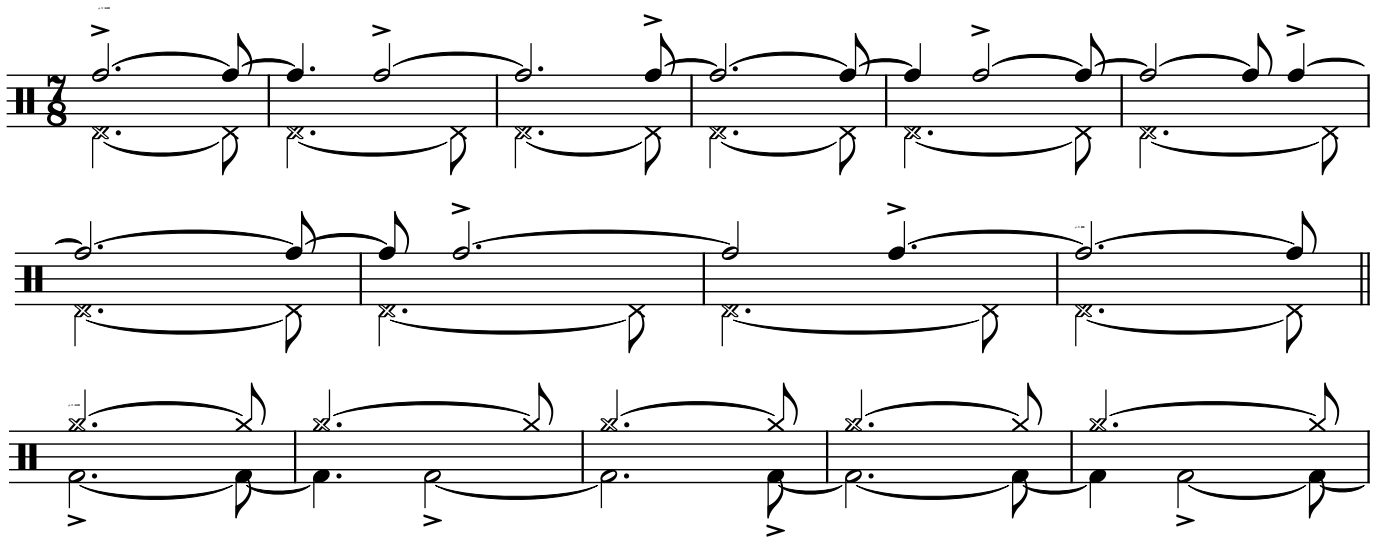
7 X 8 (3X7)

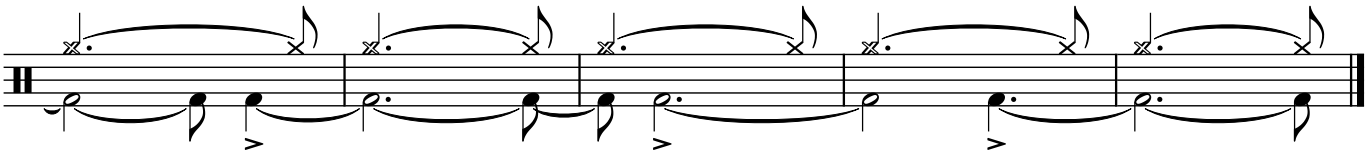


7 X 9 (7X9)

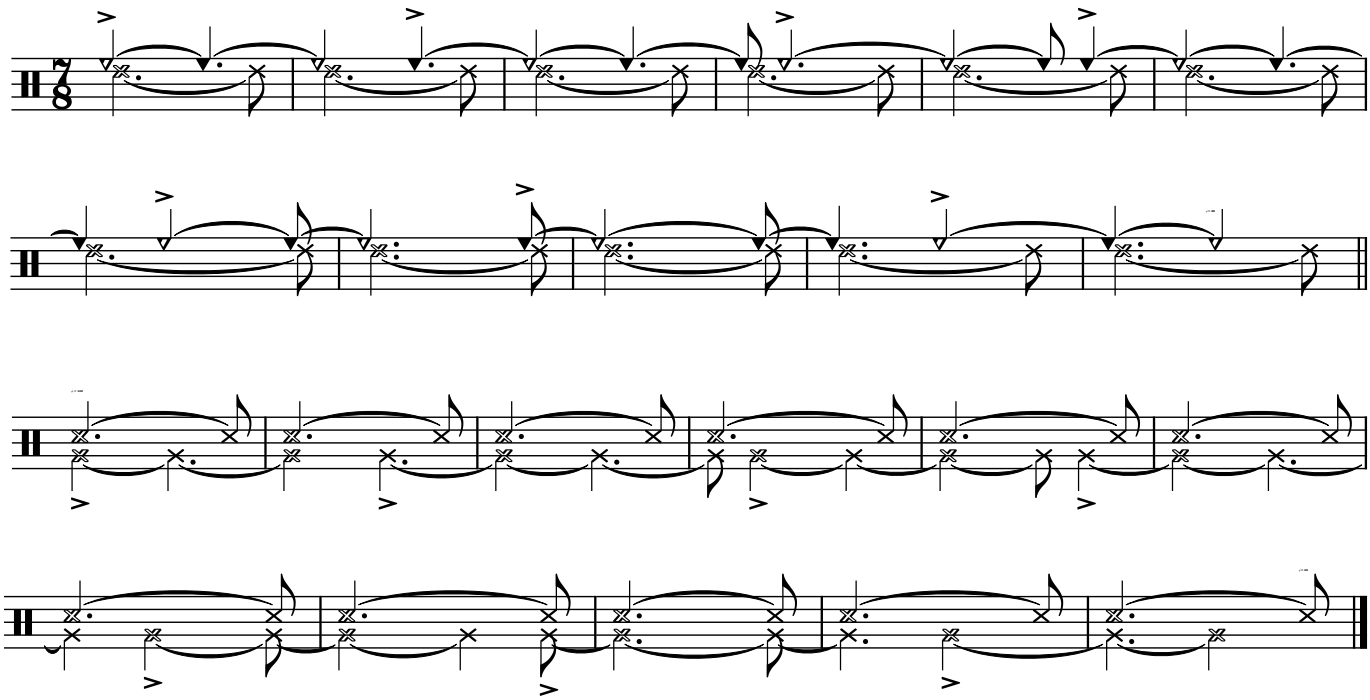


7 X 10 (10X7)

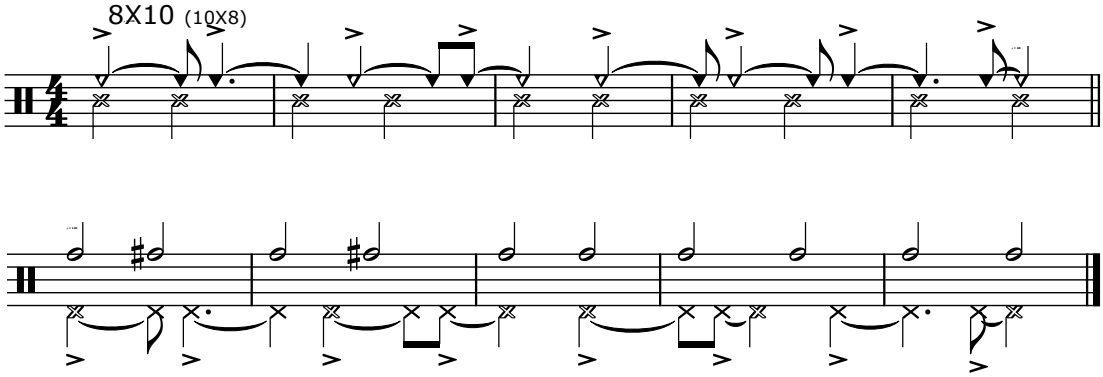




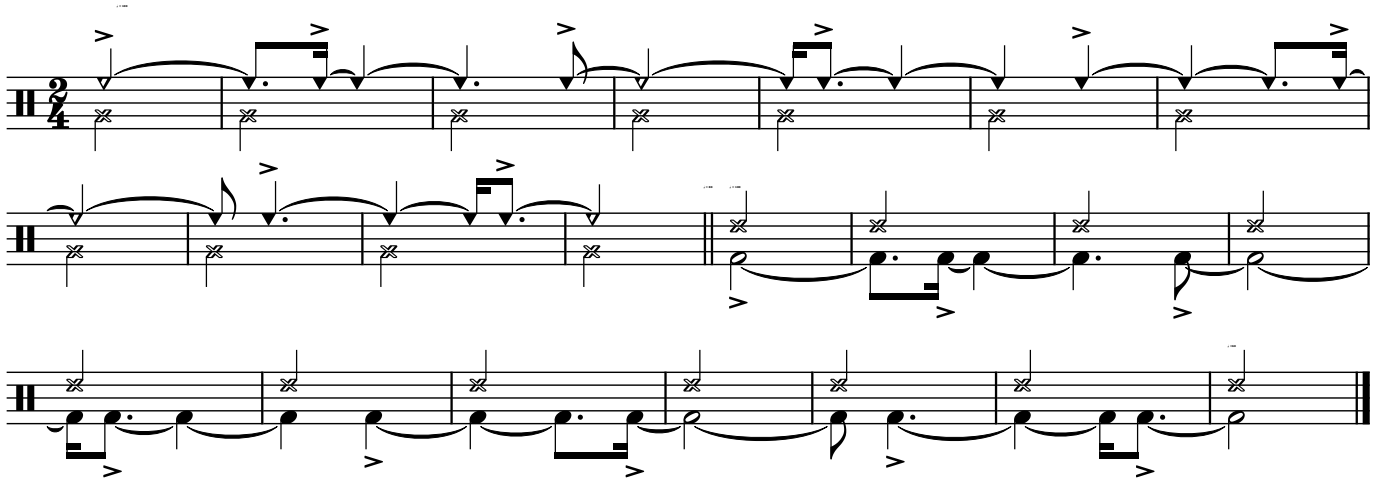
7 X 11



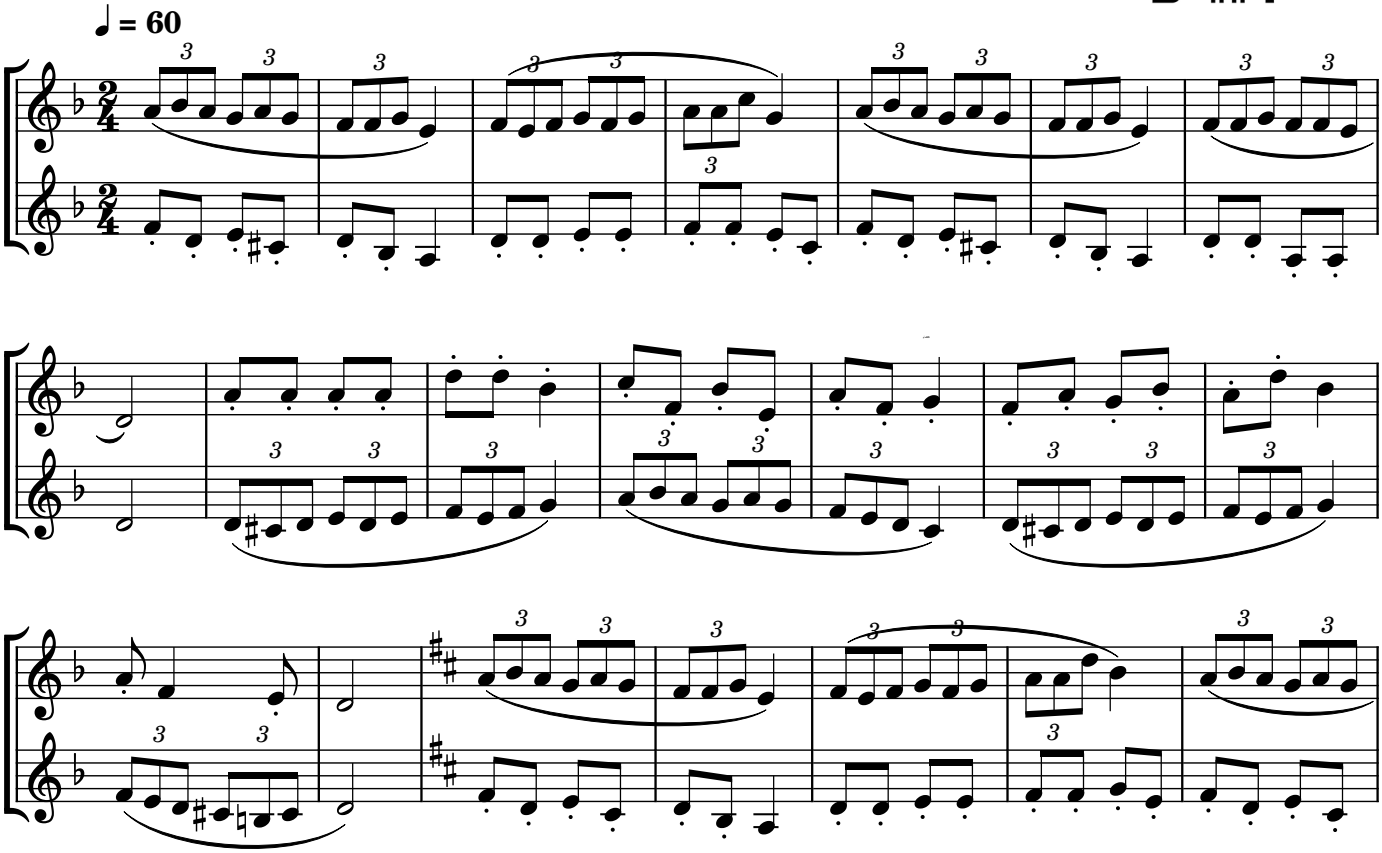
8X10 (10X8)

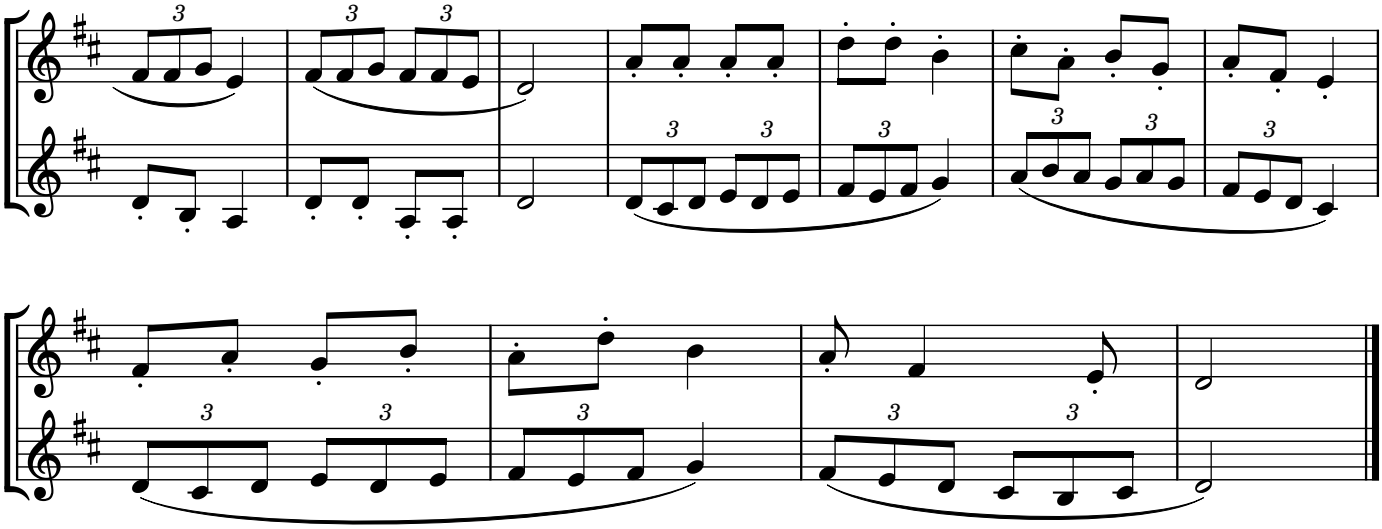


8X11 (11X8)

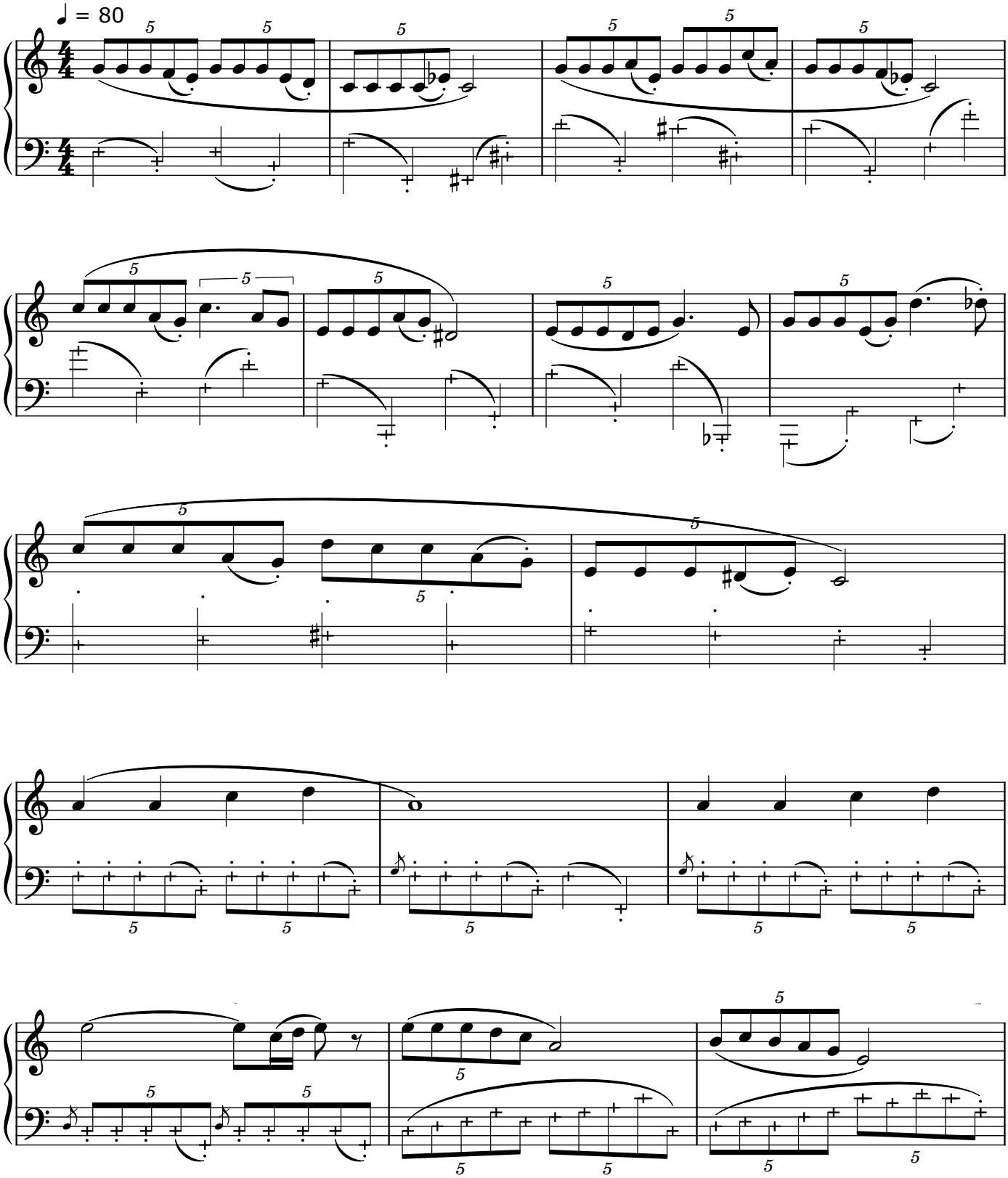


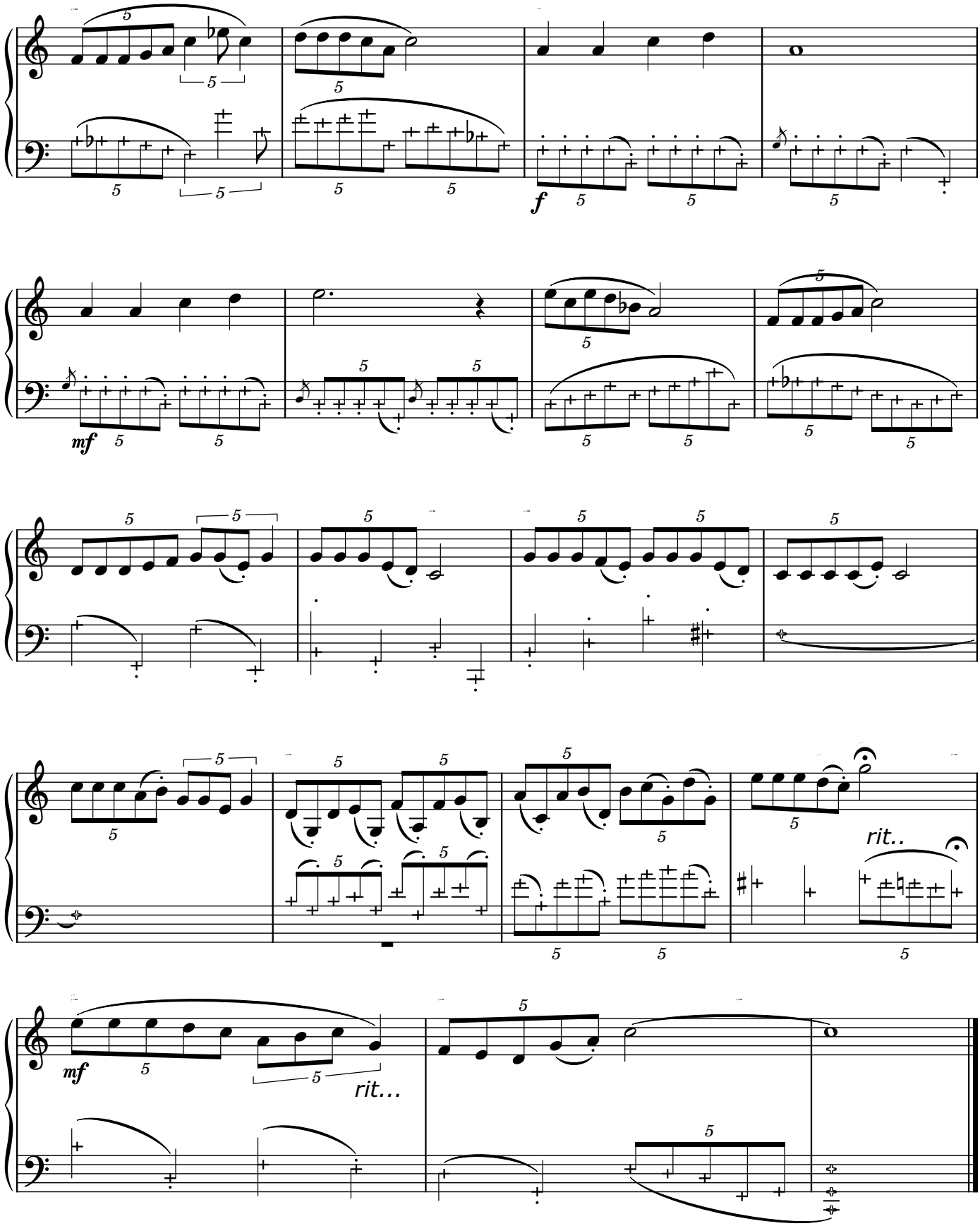
Tres contra dos



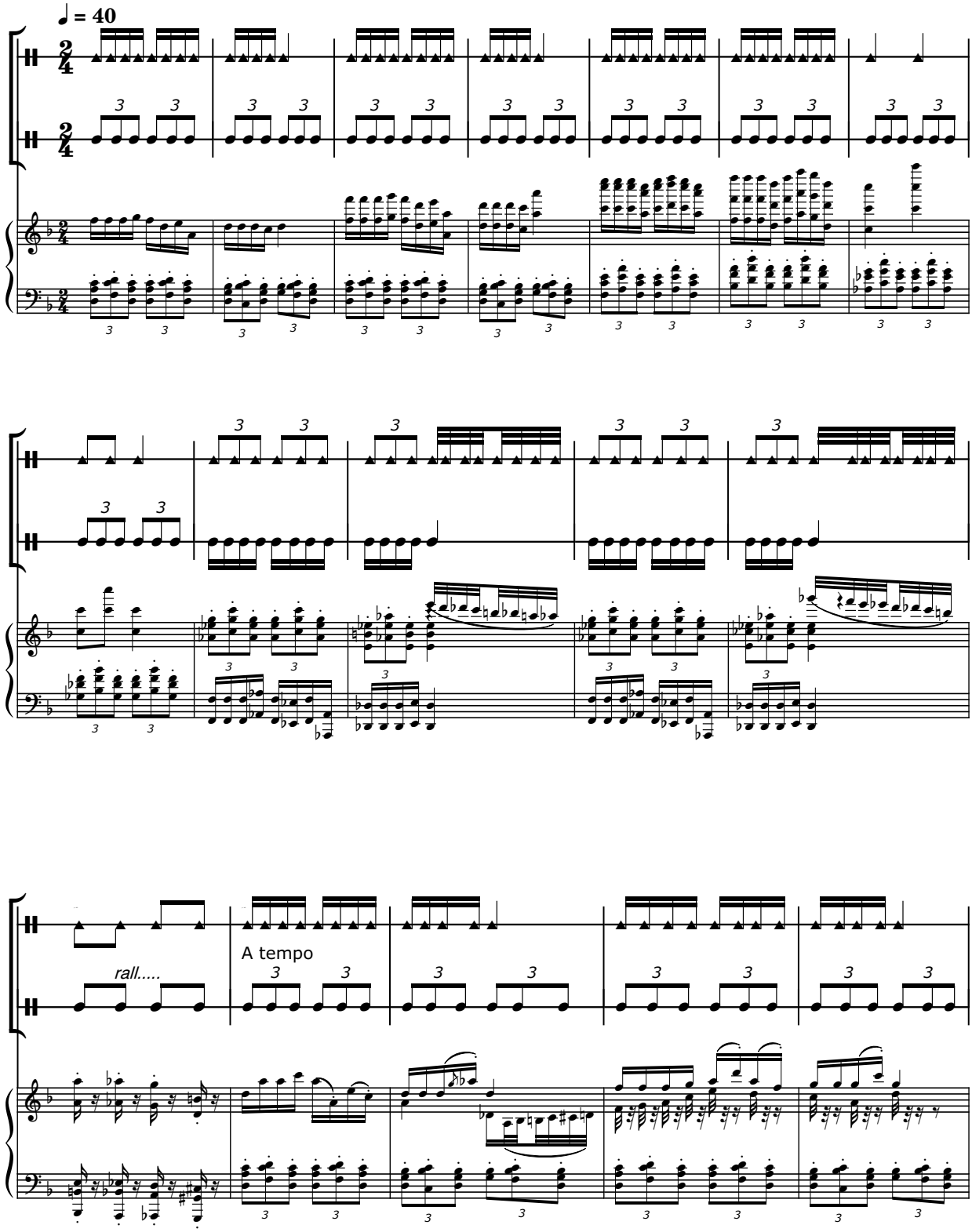


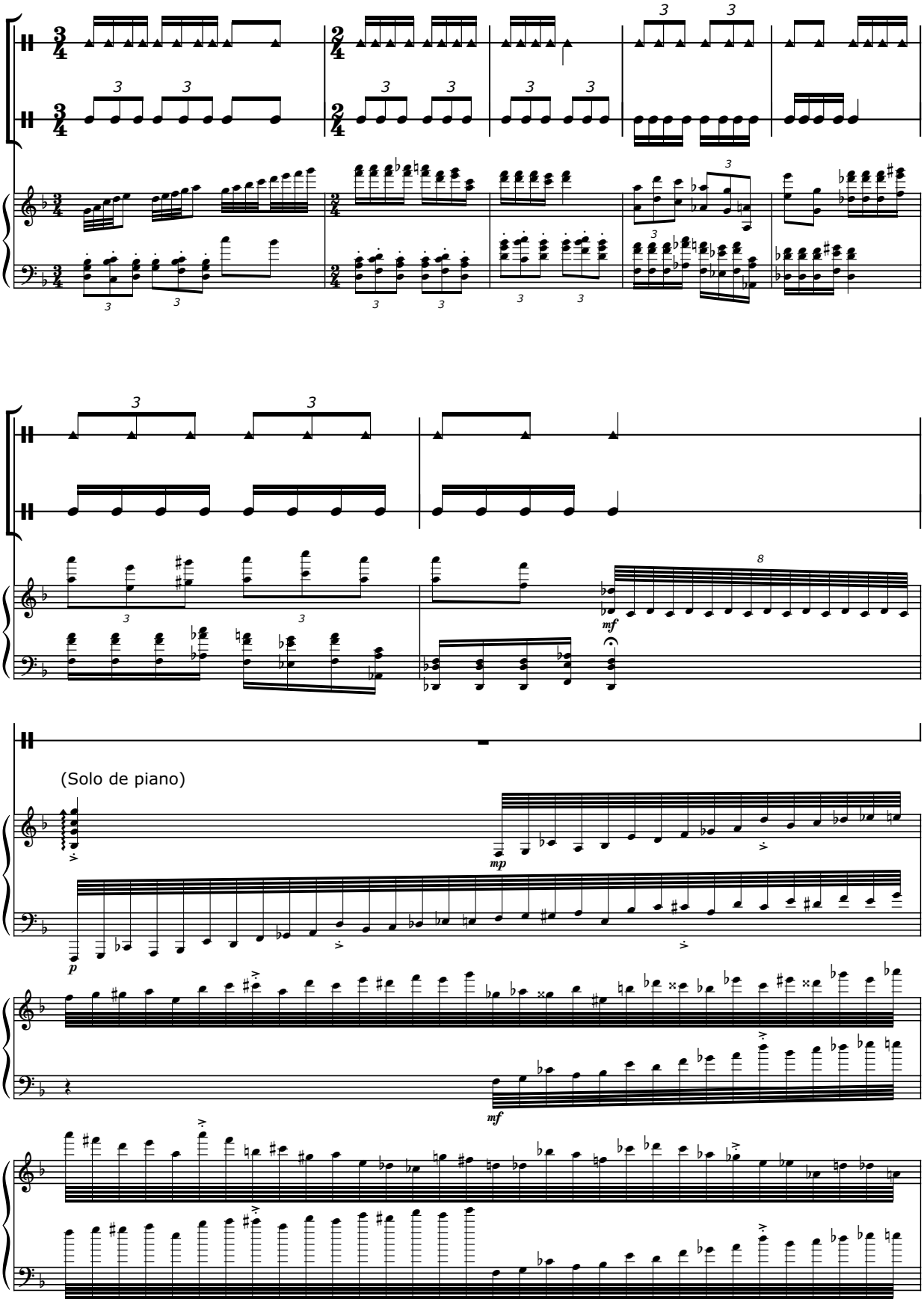
Cinco contra dos

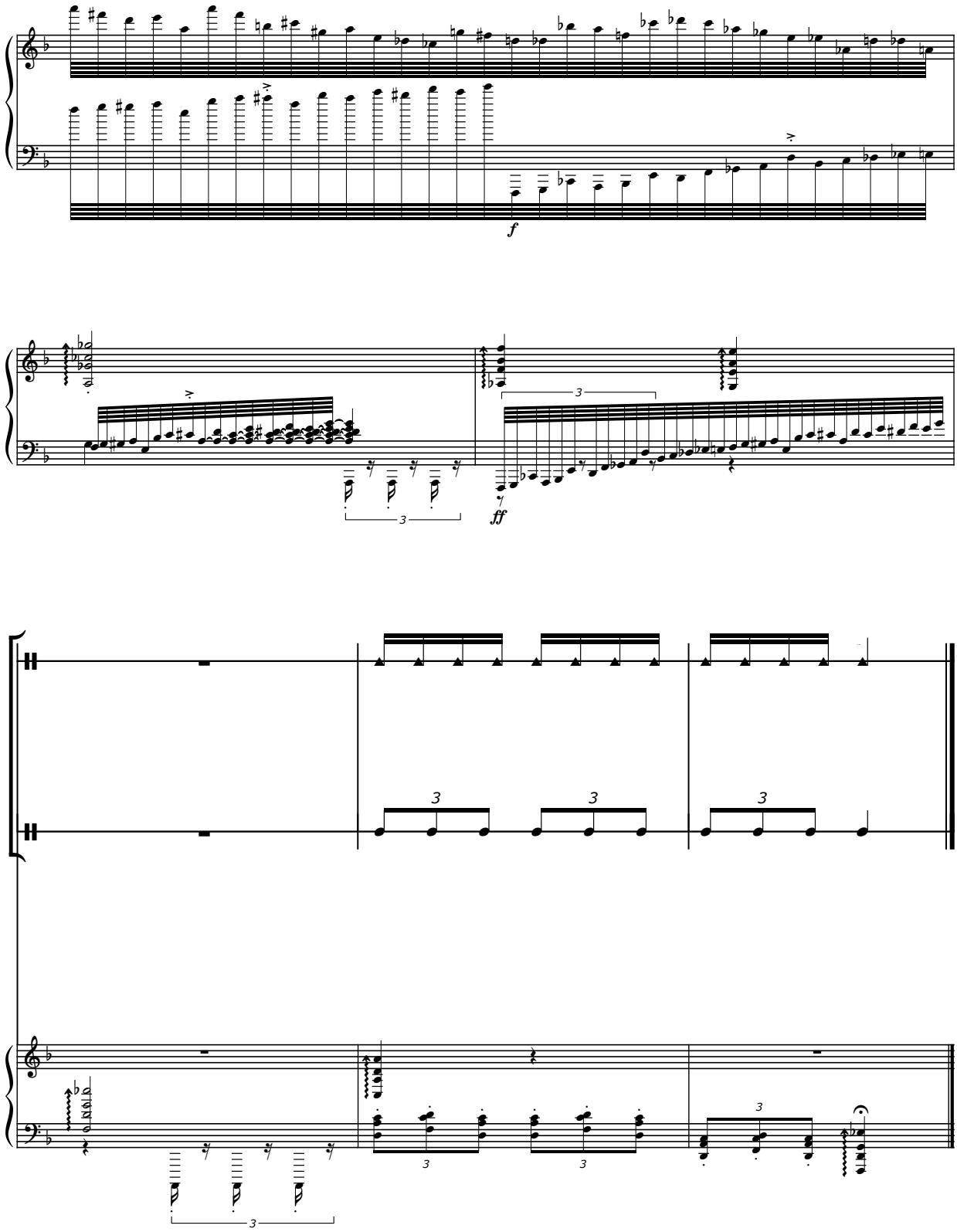
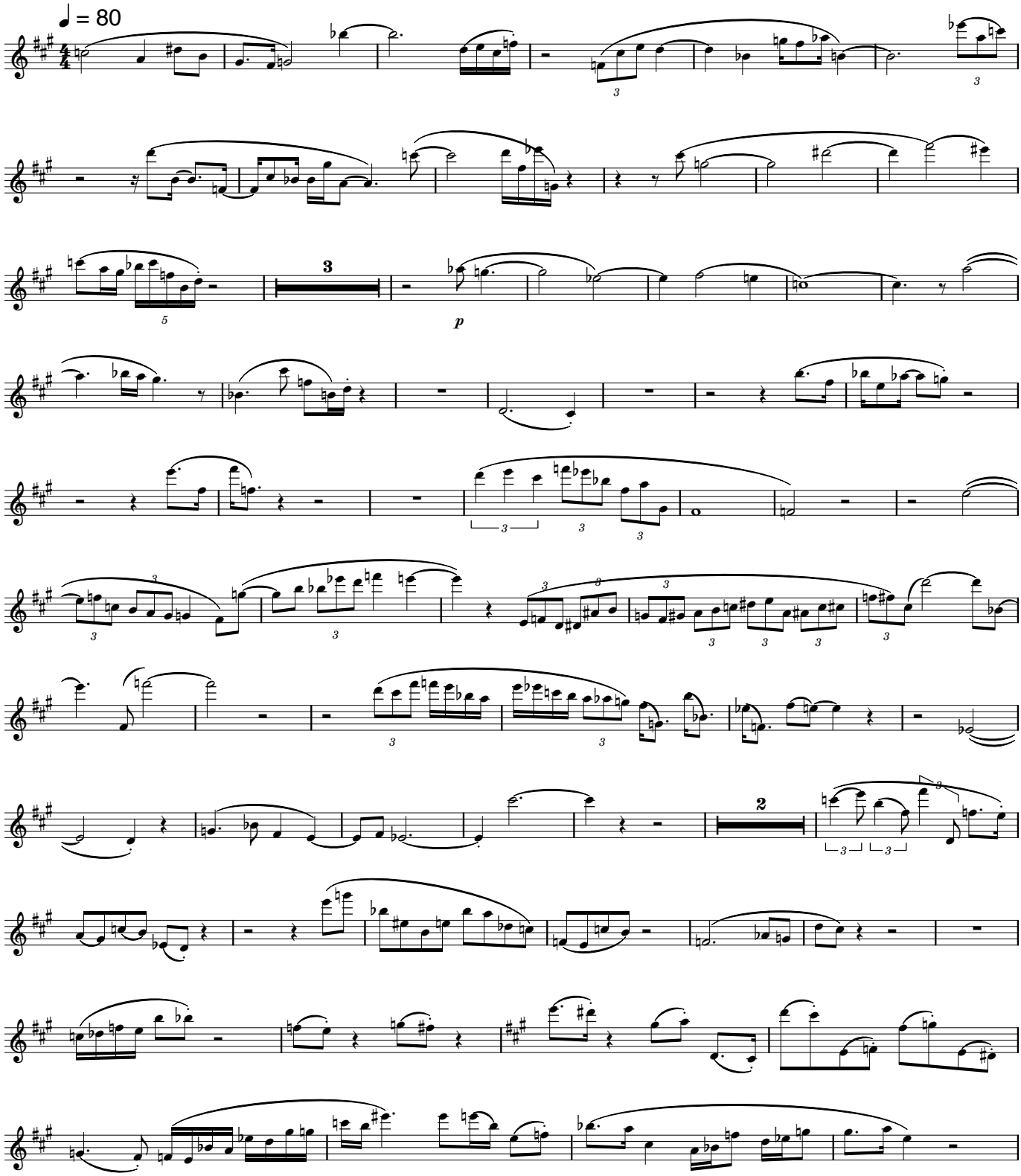
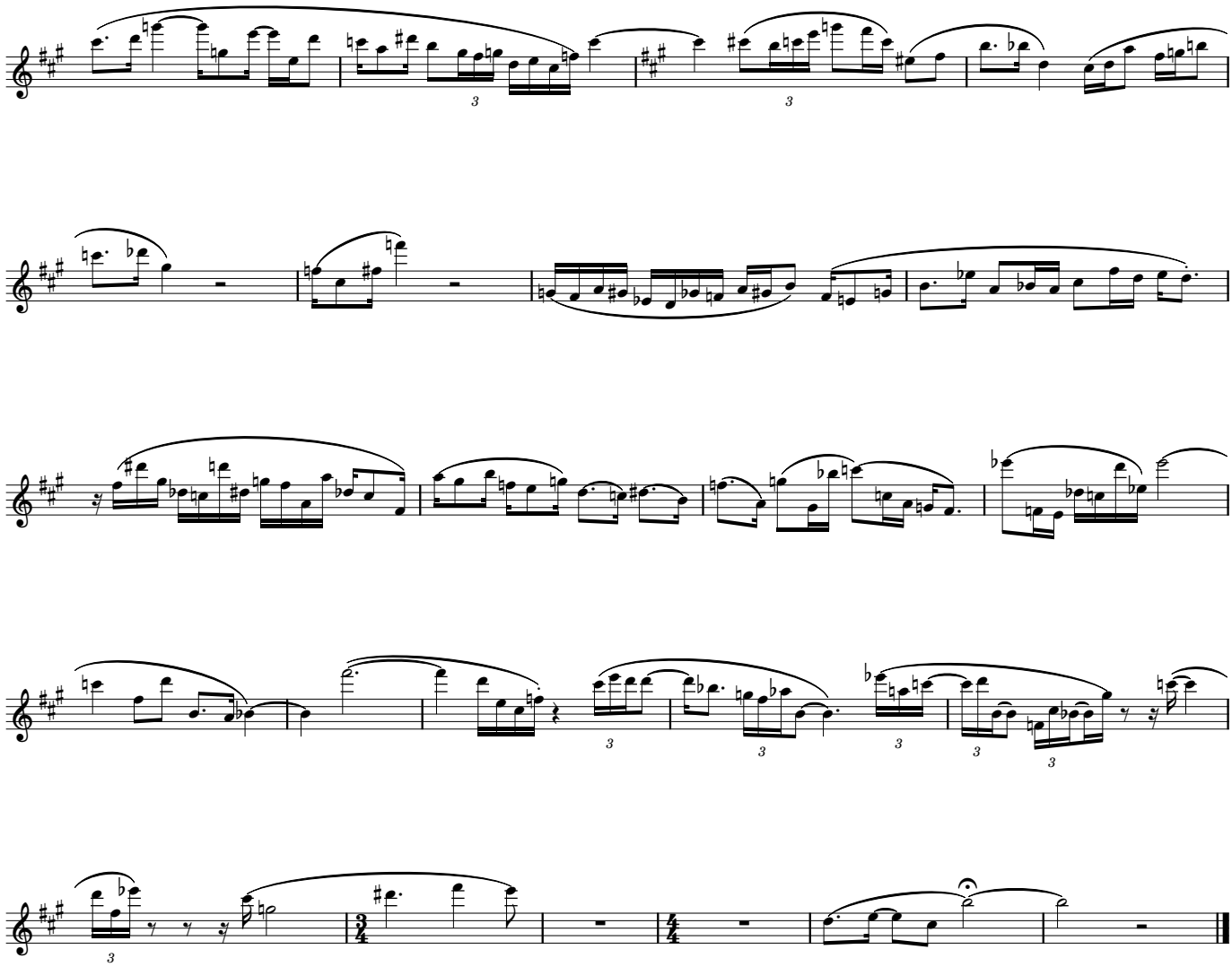



f
mf
rit..
mf
rit...

Cuatro contra Tres




(Solo de piano)


f
ff

N° 35. Solfeo Hablado
Análisis interválico
Trío para Oboe y dos guitarras