

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "Copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos.

CUADERNO DE TEORÍA

GRADO ELEMENTAL

Ana López
Emilio Molina

© Copyright 2004 by Enclave Creativa Ediciones S.L.
C/. Embajadores, nº 199, 3ºA.
28045. Madrid.
Tel.: 91 527 26 27 • Fax: 91 528 55 66
E-mail: info@enclavecreativa.com
Web: www.enclavecreativa.com

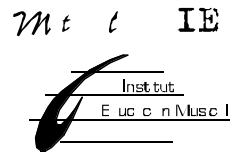
Dirección Editorial: Javier Murillo.
Dirección Gráfica: Alejandro Serrano.
Dirección Pedagógica: Instituto de Educación Musical (IEM).

Todos los derechos reservados en todos los países del mundo.
All right reserved for all countries in the world.

1ª Edición: Marzo 2004.

I.S.B.N.: 84-933411-7-7
I.S.B.N. Obra completa: 84-933411-9-3
I.S.M.N.: M-801222-07-7
I.S.M.N. Obra completa: M-801222-09-1
Depósito legal: M-5972-2004
Impreso por Edigrafos S.A.

Metodología IEM

El Instituto de Educación Musical (IEM) es una institución que centra sus esfuerzos en promover y potenciar un renovador Sistema pedagógico para el aprendizaje y la enseñanza de la música, tanto en la educación general como en la educación musical específica y profesional, basada por una parte en el desarrollo integral de la creatividad y de la imaginación, y por otra, en la improvisación entendida como control del lenguaje musical.

www.iem2.com

Índice de Unidades

UNIDAD 1

9

Ritmo	• Pulso. Ritmo. Acento	11
	• Compás 2/4	12
	• Figuras y silencios: Negra. Corchea	13
	• Clave de ritmo	17
	• Improvisación	14
	TAREAS DE RITMO. Ficha 1	15
Melodía	• Pentagrama. Clave de Sol	17
	• Melodía. Notas. Líneas adicionales	18
	TAREAS DE MELODIA. Ficha 2	19

UNIDAD 2

21

Ritmo	• Figuras y silencios: Silencio de negra. Blanca. Silencio de blanca	23
	• Compás de 3/4	24
	• Doble barra de repetición. Ostinato. Anacrusa	25
	• Calderón. Dinámica	26
	TAREAS DE RITMO. Ficha 3	27
Armonía	• Tonalidad. Acorde De Tónica y Dominante	29
Melodía	• Notas reales	30
	TAREAS DE MELODIA. Ficha 4	31
Forma	• Análisis formal. Frase. Semifrase	33
	• Semifrase pregunta y Semifrase respuesta. Canon	34
	TAREAS DE FORMA. Ficha 5	35

UNIDAD 3

37

Ritmo	• Compás de 4/4 39
	• Figuras y silencios: Redonda. Silencio de redonda. Silencio de corchea 39
	• Partes y fracciones. Motivo rítmico. Análisis rítmico 41
	• Tempo 42
	TAREAS DE RITMO. Ficha 6 43 TAREAS DE RITMO. Ficha 7 45
Armonía	• Acorde de Tónica y Dominante 47
	• Estructura de acordes. Análisis armónico 48 TAREAS DE ARMONÍA. Ficha 8 49
Melodía	• Notas de adorno 51
	• Floreo 52
	• Nota de paso 53
	• Motivo melódico. Análisis melódico 53 TAREAS DE MELODÍA. Ficha 9 55
Forma	• Semifrases: 2 motivos diferentes. Repetición de un motivo. Motivo desde otra nota del acorde 57
	• Instrumentación 58
	TAREAS DE FORMA. Ficha 10 59

UNIDAD 4

61

Ritmo	• Figuras y silencios: semicorchea 63
	• Clasificación de compases. Ligadura de prolongación 64
	• Notas a contratiempo. Síncopa 65
	• Célula 66 TAREAS DE RITMO. Ficha 11 67 TAREAS DE RITMO. Ficha 12 69
	Armonía
• Posiciones del acorde 72 TAREAS DE ARMONÍA. Ficha 13 73	
Melodía	
	• Coma de respiración. Ligadura de expresión. Acento de intensidad 76 TAREAS DE MELODÍA. Ficha 14 77
Forma	• Frase: pregunta-respuesta 79
	• Frase: repetición de Semifrase. 3 semifrases 80
	TAREAS DE FORMA. Ficha 15 81
• Crucigrama 83	
• Test de autoevaluación 84	

Índice de Términos

• Acento	11	• Ligadura de expresión	76
• Acento de intensidad	76	• Ligadura de prolongación	64
• Acorde	29	• Líneas adicionales	18
• Acorde de Dominante	29, 47	• Melodía	18
• Acorde de Tónica	29, 47	• Motivo desde otra nota del acorde	57
• Anacrusa	25	• Motivo melódico	53
• Análisis armónico	48	• Motivo rítmico	41
• Análisis formal	33	• Motivos diferentes	57
• Análisis melódico	53	• Negra	13
• Análisis rítmico	41	• Nota a contratiempo	65
• Apoyatura	75	• Notas de adorno	51
• Armonía	29	• Nota de paso	53
• Arpeggio	30	• Notas reales	30
• Blanca	23	• Notas	18
• Calderón	26	• Ostinato	25
• Canon	34	• Partes y fracciones	41
• Célula rítmica	66	• Pentagrama	17
• Clave de ritmo	17	• Posiciones de los acordes	72
• Clave de Sol	17	• Pulso	11
• Coma de respiración	76	• Redonda	39
• Compás 2/4	12	• Repetición de un motivo	57
• Compás de 3/4	24	• Ritmo	11
• Compás de 4/4	39	• Semicorchea	63
• Corchea	13	• Semifrase	33
• Dinámica	26	• Semifrase pregunta	34, 79
• Doble barra de repetición	25	• Semifrase respuesta	33, 79
• Enlace de acordes	71	• Silencio de blanca	23
• Escala de Do Mayor	75	• Silencio de corchea	39
• Estructura de acordes	48	• Silencio de negra	23
• Floreo	52	• Silencio de redonda	39
• Fracciones	41	• Síncopa	65
• Frase	33	• Tempo	42
• Improvisación	14	• Tonalidad	29
• Instrumentación	58		

Cuaderno de Teoría 1

INTRODUCCION

Esta nueva colección de Teoría musical es el complemento ideal de los libros de Lenguaje del Instituto de Educación Musical (IEM) editados también por esta misma editorial (Enclave Creativa). Se ha puesto especial cuidado en homogeneizar su contenido, tanto en definiciones de conceptos como en tareas, de acuerdo con los correspondientes niveles de lenguaje. De esta forma el profesor dispone de una herramienta magnífica para evaluar los avances de sus alumnos, al tiempo que se facilita su trabajo de preparación de materiales para la clase.

La experiencia acumulada en estos últimos años a través de cursos y conversaciones con multitud de profesores, tanto con aquellos que conocen algunas de nuestras publicaciones como con los que llevan a cabo otras metodologías, ha servido de base para la publicación de estos manuales.

Es importante conocer que esta colección de Teoría musical forma parte de una Metodología de carácter global aplicada a la educación musical que el Instituto de Educación Musical (IEM) está desarrollando profundamente desde la formación preliminar en Música y Movimiento hasta la formación instrumental, pasando por la Armonía, el Piano Complementario, los instrumentos monódicos, la Improvisación, los Fundamentos de Composición, etc.

Pretendemos una formación integral basada en el conocimiento y control del lenguaje musical, desarrollando la creatividad que se deduce y potencia a partir de la comprensión de los elementos sintácticos y morfológicos del Sistema tonal. Esta formación posteriormente se verá enriquecida por la proyección lógica hacia otros sistemas.

La improvisación motiva el aprendizaje de la música actuando como motor en la adquisición y práctica del conocimiento. El sistema funciona de modo que el alumno necesite, para expresarse musicalmente, los conocimientos que el profesor

desea que aprenda. Por lo tanto, más que enseñarle, provocamos una necesidad de expresión que motiva e impulsa la enseñanza. Por otra parte, la improvisación, apoyada en el análisis, posibilita la aprehensión de los conceptos y refuerza su asimilación y permanencia.

La Metodología que exponemos se fundamenta, claro está, en la Improvisación, es decir, en el desarrollo integral de la creatividad. Improvisar es hablar con el lenguaje musical, hablar controlando el lenguaje. Por lo tanto, para improvisar es necesario un conocimiento de los elementos del lenguaje. Esta Metodología es absolutamente original en su sistematización y requiere del profesor una perspectiva totalmente distinta a la tradicional que estaba basada en leer y repetir. El alumno no recibe ninguna explicación teórica que él no necesite para inventar sus propias canciones y que en cierto modo el no nos solicite; en contrapartida toda explicación teórica será inmediatamente puesta en práctica dentro de la creación del propio alumno para asegurar su perfecta asimilación.

Los contenidos de la programación han sido divididos en Unidades Didácticas que contienen una serie de apartados que sistematizan el aprendizaje.

Cada Unidad trabaja los contenidos de dos Unidades de los libros de Lenguaje. Así la Unidad 1 de Teoría va en paralelo a las Unidades 1-2 de los libros de Lenguaje y sucesivamente.

Cada Unidad alterna las explicaciones de conceptos con los ejercicios a realizar sobre esos conceptos. La forma, la melodía, el ritmo y la armonía nos permite una división, no radical pero sí al menos pedagógica, para ir avanzando en la comprensión y práctica de los elementos musicales.

Independientemente de todo lo dicho, el profesor puede incluir en el desarrollo de su clase cualesquiera otras actividades que su tiempo le permita y que crea convenientes para completar la formación y el desarrollo de las cualidades artísticas de sus alumnos.

- RITMO

- Pulso
- Ritmo
- Acento
- Compás $\frac{2}{4}$
- Figuras y Silencios: Negra, corchea
- Improvisación

- MELODÍA

- Pentagrama
- Clave de Sol, clave de ritmo
- Melodía
- Notas
- Líneas Adicionales

RITMO

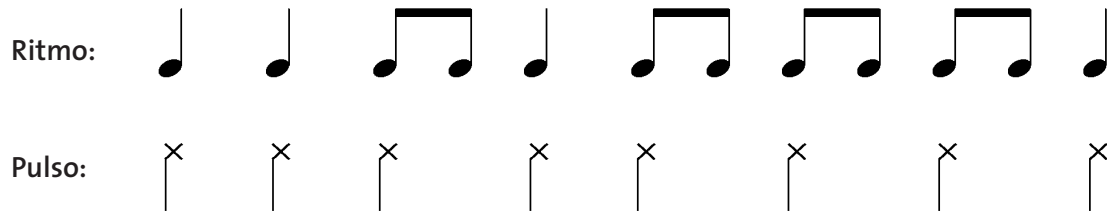
PULSO

Es el latido de la música. Es regular y constante.

RITMO

Es el conjunto de duraciones iguales o diferentes al pulso.

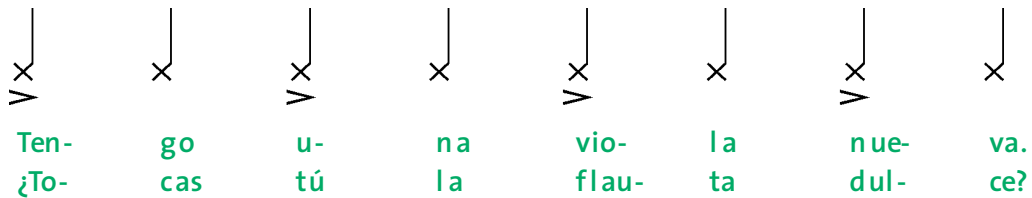

ACENTO

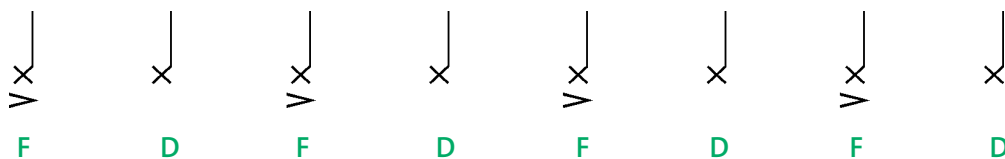
Es la mayor intensidad de un pulso con respecto a otros.

El acento de las palabras tiene mucha relación con el acento musical:

Los pulsos que llevan acento son Fuertes y los que no lo llevan son Débiles

COMPÁS

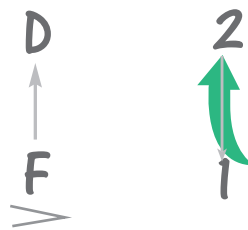
Es la agrupación regular de pulsos entorno a un acento.

- Binario:**
 1 acento cada 2 pulsos
- Ternario:**
 1 acento cada 3 pulsos
- Cuaternario:**
 1 acento cada 4 pulsos

COMPÁS DE $\frac{2}{4}$ Ó $\frac{2}{2}$

Compás Binario:
 Los pulsos se agrupan de 2 en 2.

El 1º pulso es fuerte y lleva acento. El 2º es débil.

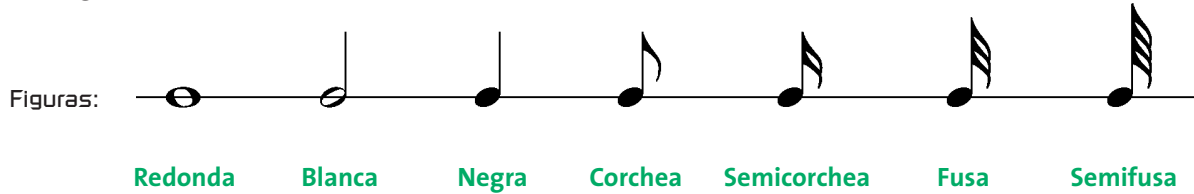

Cada compás está separado del siguiente por una: Línea divisoria.

El final de una pieza musical se indica con una Doble Barra Final:

FIGURAS

Son signos que representan duración de sonido o de silencio. Las figuras que representan sonidos constan de cabeza (todas), plica (excepto la redonda) y corchete (excepto la blanca y la negra).

Cada figura (o silencio) dura el doble de la siguiente y la mitad de la anterior.

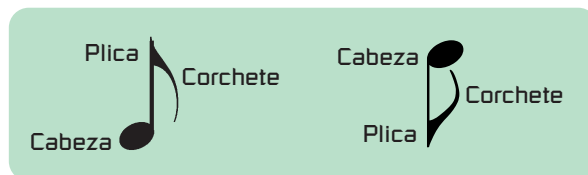
LA NEGRA

Es la figura que dura 1 pulso en el compás de $\frac{2}{4}$

LA CORCHEA

Es la figura que dura la mitad de una negra.
El trazo que cuelga de la Plica se llama Corchete:

Cuando las corcheas van de 2 en 2, se pueden escribir juntas con una barra que sustituye a los 2 corchetes

Esta forma de escribir el compás de $\frac{2}{4}$ indica que la figura que ocupa 1 pulso es la

Equivalencias

 = 1 Pulso

 = 1 Pulso =

 = 1 Pulso = =

IMPROVISACIÓN

Improvisar es crear.

La Improvisación musical consiste en crear música.

Para ello nos ayuda conocer los elementos que podemos utilizar.

En la música los principales elementos son: la forma, el ritmo, la melodía y la armonía.

Para conocer y aprender estos elementos observamos las obras que han creado los grandes compositores, las analizamos y luego utilizamos lo aprendido para nuestras propias creaciones.

La improvisación rítmica consiste en crear ritmos y combinarlos libremente o dentro de un compás.

Completa estos ejercicios utilizando negras y corcheas. Coloca las líneas divisorias que necesites.

5

Two musical staves. The first staff has a 2/4 time signature and is empty. The second staff has a 2/4 time signature and a quarter note on the first line.

Piensa y escribe palabras de 2 sílabas que tengan este ritmo:

6

Musical notation for exercise 6: 2/4 time signature, a quarter note with an accent, and an eighth note. To the right are three pairs of horizontal lines for writing words.

Inventa y escribe 2 frases que se adapten a los siguientes acentos. Utiliza alguna de las palabras anteriores.

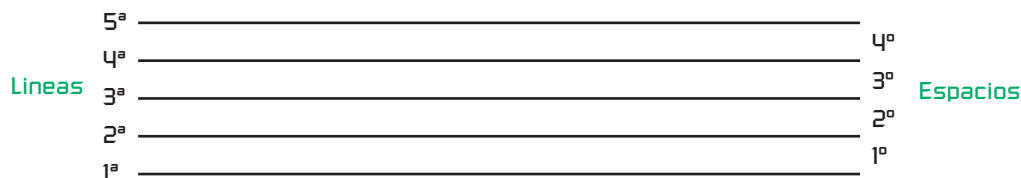
7

A sequence of eight rhythmic symbols: a quarter note with an accent, a quarter note, a quarter note with an accent, a quarter note, a quarter note with an accent, a quarter note, a quarter note with an accent, and a quarter note. Below are two horizontal lines for writing phrases.

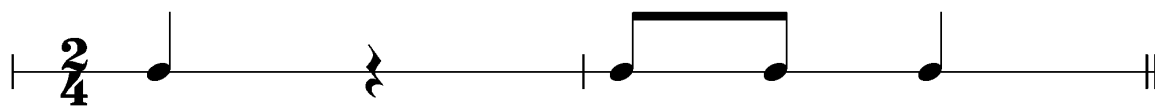
MELODÍA

PENTAGRAMA

Es el conjunto de 5 líneas y 4 espacios donde se escriben los signos musicales.

Para escribir el ritmo solo se necesita una línea.

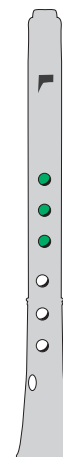
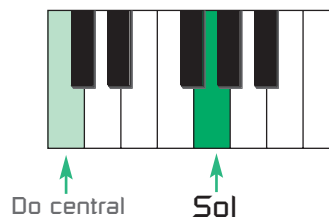
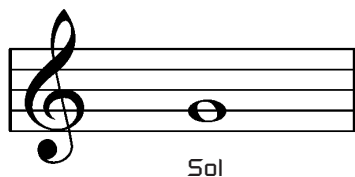

CLAVE DE SOL

Es el signo que nos indica que en la 2ª línea del pentagrama se escribe la nota Sol y a partir de esta todas las demás.

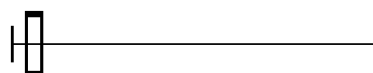
Este sonido equivale a la tecla Sol del piano situado en la mitad del teclado aproximadamente.

CLAVE DE RÍTMICO

Es el signo que se coloca al principio de la línea de ritmo. Puede ser dibujado de diferentes maneras. Ejemplo:

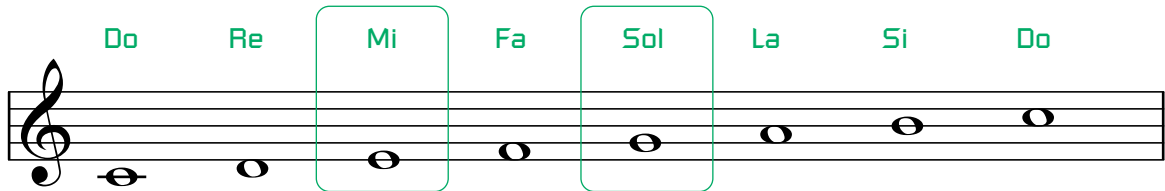

MELODÍA

Es la sucesión en el tiempo de sonidos de diferentes alturas.
 La improvisación melódica consiste en crear melodías combinando sonidos y ritmos.

NOTAS

Son los nombres que tienen cada uno de los sonidos.
 Escala es la sucesión de sonidos ascendente o descendente.
 Las Notas de la Escala de Do M son:

Las notas se representan en el pentagrama mediante cabezas, plicas y/o corchetes (para indicar la duración que representan).
 Observa que las plicas se escriben a la derecha y hacia arriba en aquellas notas que están por debajo de la 3ª línea del pentagrama. Y a la izquierda y hacia abajo en aquellas notas que están por encima de la 3ª línea.

LÍNEAS ADICIONALES

Son pequeñas líneas que se añaden por encima o por debajo del pentagrama para poder colocar los sonidos más agudos o más graves que no caben en él.

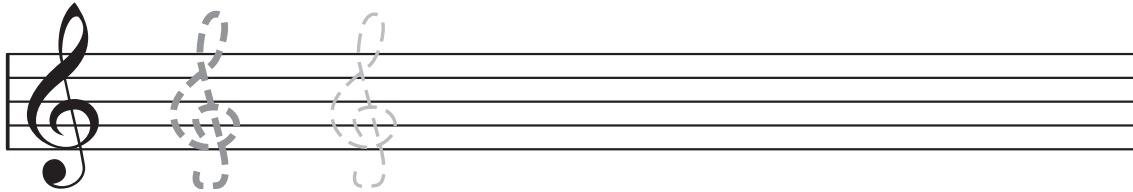

NOMBRE: _____

CURSO: _____

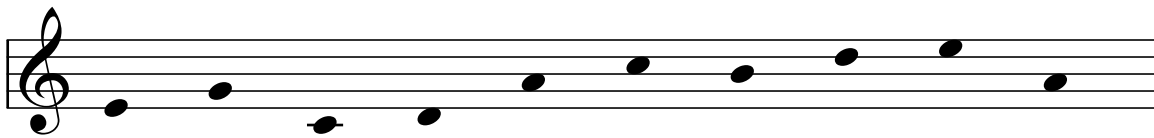
Dibuja claves de Sol empezando desde los puntos marcados.

1

Dibuja las plicas a las siguientes cabezas teniendo en cuenta las que están por encima o por debajo de la 3ª línea.

2

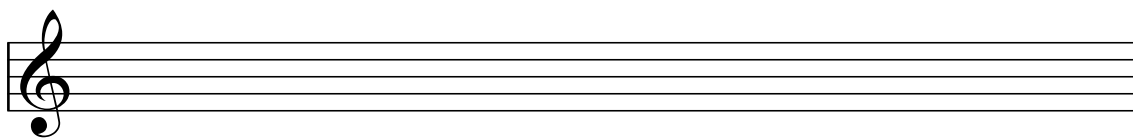
Dibuja plicas de corcheas sueltas   o juntas

3

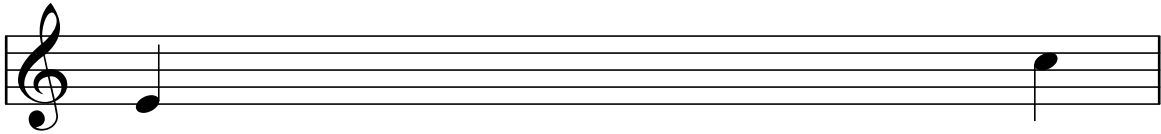
Dibuja las notas que conoces utilizando negras y corcheas.

4

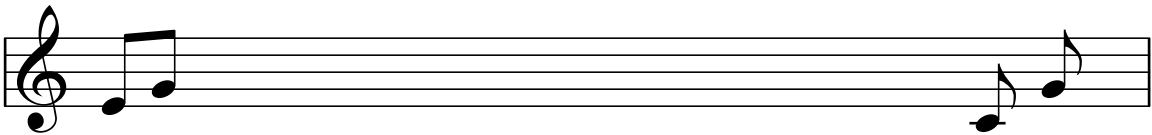
Escribe las notas sucesivas que faltan entre las dos que ves, dibujando sus plicas correctamente.

5

Escribe corcheas ó con diferentes notas:

6

Improvisa y escribe 1 compás con los elementos rítmicos y melódicos que conoces Repítelo a continuación.

7

