

Aula Eléctrica

MÚSICA Y GUITARRA

LOGROS
TEORÍA - TÉCNICA
RECURSOS - ESTILOS

MARIO J. PÉREZ

TEORÍA MUSICAL

GUÍA DE TEORÍA

Geografía del diapasón:

Afinación.

Desplazamiento posicional entre la 3ª y la 2ª cuerda.

Distribución horizontal y vertical de las notas musicales.

Acordes mayores y menores:

Intervalos de 3ª, de 5ª justa y 5ª justa invertida.

Formas de cejilla generales.

Sistema CAGED.

Inversiones.

Formas reducidas

Arpeggios

Fundamentos rítmicos:

Tempo y compás.

Tiempos de negra y de corcheas. Contratiempo, silencio y ligadura.

Ritmo rasgueado a corcheas.

Ritmo rasgueado a semicorcheas.

Escala Pentatónica:

Escala pentatónica Mayor.

Intervalos de 2ª mayor y 6ª mayor

Escala pentatónica menor.

Intervalos de 4ª justa y 7ª menor.

Nota de Blues. Intervalo de 5ª disminuida

Los 5 sectores VS visualización por intervalos.

Movimientos entre sectores.

Zona habitual.

Escalas y tonalidades relativas.

Figuras rítmicas y tipos de compás (1):

Negras.

Corcheas.

Semicorcheas.

Tresillos.

Numerador y denominador que definen el tipo de compás.

Compases simples, compuestos, binarios, ternarios, y habituales: 4/4, 3/4 y 6/8.

Escala diatónica Mayor:

Intervalo de 7ª mayor.

Localización del par de semitonos en el diapasón.

Acordes de 7ª mayor y 7ª menor.

Armonización de una escala. Acorde m7b5.

Localización de grados en el diapasón

Análisis de canciones.

Funciones armónicas en tonalidad Mayor:

Función Tónica. Condiciones y grados

Función Subdominante. Condiciones y grados.

Función Dominante:

 Acorde Dominante y su arquitectura.

 Tensión de Dominante y su resolución por semitono.

Cadencias. Simples y compuestas.

Escala diatónica menor:

Intervalo de 6ª menor.

Localización del par de semitonos en el diapasón.

Localización de grados en el diapasón.

Comparación geográfica con los grados de la tonalidad mayor.

Análisis de canciones.

Funciones armónicas en tonalidad menor:

Función Tónica. Condiciones y grados.

Función Subdominante. Condiciones y grados.

Ausencia de Función Dominante y necesidad de la creación de la **escala menor armónica**.

Escala menor armónica:

Alteración a partir de la escala menor natural.

Visualización en el diapasón y mecánica de alteración a partir del par de semitonos.

Armonización y utilización de sus grados.

Acorde disminuido. Visión del arpeggio características y funcionalidad.

Escala menor melódica:

Alteración de la escala menor armónica.

Armonización y grados usados.

Herencia y evolución.

Acercamiento al modo Dórico y mecánica de alteración de la 6ª

Intercambio modal entre tonalidad mayor y menor:

Intercambios tradicionales en música moderna.

Mecánicas para pasar de escala mayor a menor y viceversa.

Posibilidades con las tonalidades relativas.

Progresiones de acordes:

Progresiones clásicas y frecuentes.

Circulo de quintas.

Movimientos por grado adyacente.

Progresiones en tonalidad menor usando IV7 y V7

Movimientos cromáticos.

Tipos de acorde:

Acordes suspendidos sus4 y sus2

Acordes de 6ª.

Acordes de 9ª añadida.

Tensiones.

Dominantes secundarios:

Definición y cálculo sobre el diapasón.

Dominantes secundarios en tonalidad mayor y en tonalidad menor.

Mecánicas de alteración de la menor armónica y el modo Dórico.

Mixolidia y Mixolidia b9b13.

Tensiones de 9ª y de 13ª.

Alteraciones de 5ª.

Relación con el acorde disminuido.

Modos Griegos:

Concepto y cálculo desde la tonalidad mayor.

Modos mayores y modos menores.

Grados comunes, grados exclusivos, grado dominante y grado característico.

Modo Jónico. Escala mayor.

Modo Dórico. Relación con el blues menor y el jazz.

Modo Frigio. Intervalo de 2ª menor.

Modo Lidio. Intervalo de 4ª aumentada.

Modo Mixolidio. Relación con el acorde 7.

Modo Eólico. Escala menor.

Modo Locrio.

Mecánicas de alteración del par de semitonos.

Intercambios modales.

Pentatónicas "modales" y compatibles

Modos relativos.

Figuras rítmicas y tipos de compás (2):

Blanca.

Negra puntillo.

Corchea puntillo.

Swing feel:

Corcheas de swing.

Semicorcheas de swing

Tresillo de semicorcheas.

Tresillo de negra.

Compás irregular.

Compás de amalgama.

Subdivisiones rítmicas.

Escalas artificiales y no habituales:

Escala por tonos. Acorde 7 b 5 y 7 $\#$ 5

Escala disminuida T-ST. Acordes relacionados.

Escala disminuida ST- T. Acordes relacionados.

Escala mayor armónica.

Escala doble armónica.

Modos habituales de la escala menor melódica:

Visualización sobre el diapasón.

Dórico b 2.

Lidio b 7.

Lidio $\#$ 5.

Mixolidia b 13.

Locria $\#$ 2.

Superlocria.

Acordes dominantes
relacionados.

RECURSOS GENERALES

CONCEPTOS TEÓRICOS Y RECURSOS TÉCNICOS GENERALES

Desplazamiento entre la 2ª y la 3ª cuerda. Sentido de la verticalidad.

Intervalos de acordes – Asociación de la distancia a un camino entre dos notas.

Tiempo y contratiempo VS rasgueo abajo y rasgueo arriba.

Púa alterna y escala pentatónica – Condiciones a cumplir.

Pentatónica mayor y menor por intervalos.

Acordes de 5ª invertida – Simulación de afinaciones graves.

Escala diatónica.

Diagonales y horizontales. Localización de la tónica en relación a los semitonos.

Disposición sin semitonos horizontales

Uso evitando el meñique.

Guitarra rítmica – Definición de frases sin perder la oscilación.

Escala menor armónica – Visualización descendente y ascendente.

Dominantes secundarios – Mecánicas de alteración de la geografía de los semitonos.

Modos griegos – Mecánicas de alteración de la geografía de los semitonos para obtener los modos partir de la mayor natural o menor natural.

Vocabulario musical improvisatorio:

Rupturas de las secuencialidades.

Figura rítmica intuitiva.

Tocar por secuencias de 3as.

Tocar como si la melodía estuviera ya compuesta.

Velocidad – Uso del ligado para abandonar cuerda y ahorrar un puazo.

Uso de dedos con la púa – Contacto del meñique con el cuerpo para rasguear suave y sin usar muñeca ni brazo.

Púa oscilada rítmica para melodías – A baja dinámicas usar las cuerdas adyacentes como límite donde parar.

Rasgueo a semicorcheas – Girando el antebrazo para generar las semicorcheas y enfatizando a negras moviéndolo hacia abajo.

Arpeggios de cuatriada barridos en 3 cuerdas en disposición 2-1-2 notas

RECURSOS POR ESTILOS

REGGAE

Uso del **staccato** con la mano izquierda como sonido sordo para rasguear.

Para controlar el **timbre sordo** usaremos formas de acorde con cejilla.

Las armonías son sencillas, pocos acordes, mayores, menores y quizá alguno de 7^a.

Melodías muteadas y rítmicas.

El ritmo **Swing Feel** a corcheas.

Tocando en las tierras de los **tiempos 2 y 4**, hacer sonar **también los contratiempos posteriores** y **también los contratiempos anteriores** (imitando el patrón del órgano).

ROCK

Control de la **distorsión u overdrive**.

Acordes de 5ª y de 5ª invertida.

Palm Muting.

Intercambios de acordes mayores de ambas tonalidades. Como extensión del lenguaje armónico del Blues.

Composición, improvisación e interpretación de **Solos**.

Composición e interpretación y análisis de **Riffs**.

Técnicas para adquirir **velocidad**.

Subdivisiones clásicas rítmicas y melódicas.

Ritmos a corcheas rasgueado todo hacia abajo.

Bendings y aproximaciones.

Ritmos a corcheas con silencios y tiempos ligados.

Canciones instrumentales.

ANEXO ROCK & ROLL:

Shuffle y notas añadidas para acordes con tónica al aire.

Shuffle y notas añadidas para el resto de formas de acordes.

Ritmos de dos tiempos de corchea

Improvisar tocando siempre hacia abajo a corcheas.

Double Stops:

Con acordes mayores

Con la mezcla de pentatónicas

BLUES

Uso simultáneo de la escala **pentatónica mayor y la menor**.

Concepción de la **Blue Note** como una **disonancia**.

Estudio de la **progresión de Blues** de 12 compases.

Estudio de la **progresión de Blues** de 8 compases.

Estudio en profundidad del acorde de séptima dominante para usarlo como acompañante.

Ritmo con *Swing Feel* y estudio del tresillo para construir melodías y acompañamientos.

Sofisticaciones en la progresión añadiendo **dominantes secundarios**.

Visualización y uso de las notas del **acorde dominante** para complementar melodías.

Visualización geográfica del par **3ª mayor y 7ª menor** para cada uno de los tres acordes.

Ventajas de las **afinaciones abiertas** para su interpretación.

Blues menor. Progresión, recursos, acordes y herencia en el Rock transformando la progresión en canciones.

FUNK / DISCO

Control del compás de 4x4 a niveles de **semicorcheas**.

Conservación de la **púa alterna a semicorcheas** para frasear.

Palm Muting con sonido limpio.

Staccato e interpretación de silencios.

Acordes rasgueados de pocas voces y **sordeo de cuerdas** no usadas con la izquierda.

Herencia de la **armonía del Blues** en acompañamientos.

Construcción y análisis de frases rítmicas combinando **tiempo y contratiempo frente a 2ª y 4ª semicorchea**.

Posición de la mano izquierda sobre el 1er sector de la pentatónica menor para llevar ritmo y melodías rítmicas.

POP

Uso de **efectos** creadores de espacio: *Delay, chorus, flanger, etc.*

Técnicas de **arpeggio y rasgueos**.

Composición de **motivos musicales** como líneas de acompañamiento.

Tipos de acordes, tonales: 6º, sus2, sus4, add9.
Uso popular

Aprovechamiento de las **cuerdas al aire** para crear acompañamientos y acordes.

JAZZ

Acompañar a vista con una **partitura de acordes**.

Visualizar y aplicar diferentes formas de la **estructura $II\ m7/V7/Imaj7$ o $II\ m7b5/V7/Im7$** .

Intercambios con **Modos Griegos**.

Interpretación e improvisación sobre estándares de jazz

Evolución y variaciones de la progresión de Blues de 12 compases

Relación **Acorde/Modo Griego**.

Acorde Dominante y escalas posibles.

Arpeggios de cuatriada: $m7$, $maj7$, $m7b5$, 7 , dim

Uso del **acorde dominante** en diferentes contextos.

Dominante sustituto $b5$.

Acorde semidisminuido $m7b5$. Sustituciones