

CURSO DE FUNDAMENTOS MUSICALES BÁSICOS

Profesor Titular: José Rendón (Music Production & Sound Design) [Ver C.V. ...](#)

Duración: 20 Hrs.

Nivel: Básico.

Cupo Máximo: 6 alumnos.

Requisitos: Presentar examen de nivelación on-line gratuito. [Ver enlace...](#)

INTRODUCCIÓN

Gracias al continuo desarrollo de la tecnología digital, los músicos gozan actualmente de una enorme libertad creativa. Actualmente pueden instalar estudios en sus propias casas y realizar producciones con resultados altamente buenos y a un costo que sería inimaginable hace diez años atrás. Esta facilidad de acceso a las nuevas tecnologías ha dado como resultado el surgimiento de muchos artistas independientes que no sólo producen su propia música, sino que lo hacen libremente sin limitaciones impuestas por los mercados discográficos. Si a esto le sumamos las posibilidades de distribución masiva que ofrece Internet, el grado de libertad y herramientas que disponen los músicos hoy en día, no tiene precedente alguno. Sin embargo, el gran problema ahora es que la mayoría de los músicos no cuentan con el conocimiento necesario para explotar al máximo este arsenal de herramientas, y uno de los errores más comunes de los músicos o productores debutantes, es que piensan que con sólo tener un conocimiento profundo de el género musical que están produciendo, es suficiente para sobresalir en este medio altamente competitivo. Nada más lejos de la realidad, los productores musicales necesitan contar con el conocimiento fundamental de cómo funciona la música como lenguaje. De nada sirve saber cómo crear excelentes sonidos de sintetizadores, o excelentes líneas de bajo, sintes y pads. Por ejemplo, si se está trabajando en diferentes claves musicales, el resultado será simplemente caótico y disonante. Debajo de la enorme paleta de estilos y géneros musicales que existen hoy en día, existen ciertos fundamentos del lenguaje musical, que son exactamente los mismos independientemente del tipo de música que se desee producir. Es muy importante adquirir estos conocimientos fundamentales si se desea crecer como productor musical. Este curso busca explicar estos fundamentos de la manera más sencilla y accesible posible, con el objetivo de lograr un entendimiento claro y efectivo en el alumno. El resultado final será una gran mejoría en la habilidad del alumno para componer y producir su propia música.

OBJETIVO GENERAL

Mejorar las habilidades de los alumnos para componer y producir su propia música, al conocer la esencia del lenguaje musical enfocado a facilitar el aprendizaje de softwares relacionados con ingeniería de sonido y producción musical como lo son Pro Tools, Ableton Live, Reason, Logic Pro, entre otros.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar este curso el alumno contará con el conocimiento fundamental sobre:

1. La estructura del *ritmo* y los componentes que lo conforman (tempo, compás, valores rítmicos y el silencio).
2. La *métrica* y cómo influye en el patrón que sigue el pulso fuerte y el pulso débil en una frase musical.
3. Construcción de ritmos sólidos y expresivos a través del uso del shuffle, swing y la síncopa.
4. Cómo la estructura rítmica define el perfil de los principales géneros musicales.
5. Los parámetros de la *melodía* y su construcción.
6. La estructura de la *escala mayor y menor*.
7. El funcionamiento de los *accidentales* y su uso.
8. Los intervalos y su uso como los bloques de construcción de la melodía y la armonía.
9. Uso y construcción de diferentes escalas (blues, pentatónica, etc.).
10. Los *Modos diatónicos* y su uso como paleta de colores armónicos en la composición.
11. La construcción de acordes (mayores, menores, disminuidos, aumentados, etc.).
12. Variaciones armónicas (extensiones, acordes suspendidos, acordes rítmicos, arpeggios, etc.).
13. Uso del *circulo de quintas* y construcción de progresiones.
14. Modulaciones armónicas.
15. Estructura de una composición y las formas musicales.

TEMARIO

- I. **Fundamentos Rítmicos.**
- II. **Fundamentos Melódicos.**
- III. **Fundamentos Armónicos.**
- IV. **Fundamentos de Composición.**

I. Fundamentos Rítmicos.

1. Ritmo.
 - a) Pulso y tempo.
 - b) Compás.
 - c) Valores rítmicos.
 - d) Conteo.
2. Compás y métrica.
 - a) Divisiones de tiempo.
 - b) Compás.
 - c) Tiempo doble y mitad de tiempo.
3. Silencios y acentos.
 - a) Silencios.
 - b) Tiempo fuerte y tiempo débil.
4. Variaciones de tempo.
 - a) Sincopa.
 - b) Shuffle.
 - c) Swing.
 - d) Groove.
5. Ritmos y géneros.
 - a) House, rock, jazz, reggae, bossa nova.

II. Fundamentos Melódicos.

1. Melodía.
 - a) Parámetros de la melodía.
 - b) Nombres de las notas.
 - c) Notación musical (clave de sol, fa y do).
 - d) Accidentales: Sostenidos, bemoles y enarmónicos.
2. Escalas.
 - a) Tono y semitonos.
 - b) Escala cromática.
 - c) Escala mayor.
 - d) Intervalos.
 - e) Escala menor.
 - f) Menor armónica y menor melódica.
 - g) Escala pentatónica.
 - h) Escala de blues.

III. Fundamentos Armónicos.

1. Triadas.
 - a) Armonía y melodía.
 - b) Triadas.
 - c) Triada aumentada.
 - d) Acordes diatónicos.
2. Notación.
 - a) Notación de acordes.

- b) Inversiones.
- 3. Tensiones y color armónico.
 - a) Acordes de séptima.
 - b) Acordes con tonos agregados.
 - c) Extensiones.
 - d) Acordes suspendidos.
 - e) Clusters.
 - f) Arpeggios.
- 4. Progresiones.
 - a) Progresión de acordes.
 - b) Movimiento del tono raíz.
 - c) Circulo de quintas.
 - d) Modulación.
- 5. Progresiones.
 - a) Tono pedal.
 - b) Drone.
 - c) Ostinato.

IV. Fundamentos de Composición.

- 1. Estructura y forma.
 - a) La forma musical y su función.
 - b) Convenciones.
- 2. Estructura y forma del pop/rock.
 - a) La forma AAA y la estrofa.
 - b) El refrán.
 - c) La forma AABA.
 - d) La forma "estrofa - estribillo".
- 3. El puente y otras secciones.
 - a) El puente.
 - b) La intro.
 - c) El pre-estribillo.
 - d) La coda u outro.
- 4. Forma musical del blues.
 - a) Blues tradicional de 12 compases.
 - b) Blues jazz de 12 compases.

BIBLIOGRAFÍA

- I. Método completo de solfeo. *Hilarion Slava*.
- II. Teoría de la música. *Alberto Williams*.
- III. Teoría musical y armonía moderna I. *Enric Herrera*.
- IV. Teoría musical y armonía moderna II. *Enric Herrera*.
- V. Teoría musical en la práctica. *Eric Taylor*.

