

Teoría Musical Básica

Guía introductoria para estudiantes, productores y creadores musicales

Material de apoyo educativo · TLE Music
30 páginas de teoría musical básica

Índice del material

Una ruta rápida para entender los elementos que sostienen una canción: notas, ritmo, escalas, acordes, tonalidad y práctica.

1. Portada
2. Índice
3. Qué es la teoría musical
4. El sonido y sus cualidades
5. Pentagrama y claves
6. Notas musicales
7. Alteraciones
8. Tonos y semitonos
9. Escala mayor
10. Escala menor natural
11. Grados de la escala
12. Intervalos
13. Pulso, tempo y ritmo
14. Figuras rítmicas
15. Compases simples
16. Compases compuestos
17. Síncopa y contratiempo
18. Acordes
19. Tríadas mayores y menores
20. Inversiones
21. Progresiones armónicas
22. Cadencias
23. Círculo de quintas
24. Armaduras y tonalidades
25. Melodía y fraseo
26. Bajo y ritmo armónico
27. Lectura básica paso a paso
28. Entrenamiento auditivo
29. Componer una idea musical
30. Cierre y práctica final

Cómo usar este PDF

Lee una página por día o úsalo como guía de clase. Lo importante es tocar, cantar o producir cada concepto, porque la teoría musical se entiende mejor cuando se escucha.

1. ¿Qué es la teoría musical?

La teoría musical no es una regla para limitar la creatividad: es un lenguaje para entender y ordenar lo que escuchas.

IDEA CENTRAL

La teoría musical explica cómo se organizan los sonidos en el tiempo. Sirve para leer, crear, analizar, comunicar ideas con otros músicos y tomar decisiones dentro de una canción.

- Te ayuda a reconocer patrones: escalas, acordes, ritmos y estructuras.
- Facilita hablar con productores, cantantes e instrumentistas usando un vocabulario común.
- No reemplaza el oído: lo entrena y lo vuelve más consciente.

Ejemplo rápido

Si una canción suena alegre, estable y luminosa, puede estar usando una tonalidad mayor. Si suena más oscura o tensa, quizá usa modo menor, acordes con extensiones o una progresión con tensión.

Práctica

- Escucha una canción que te guste.
- Intenta identificar: pulso, velocidad, parte más repetida y emoción principal.
- Anota una palabra para describir su energía.

2. El sonido y sus cualidades

Todo lo que llamamos música nace de sonidos organizados. Cada sonido tiene características que podemos controlar.

ALTURA

Indica si un sonido es grave o agudo. En una canción, la voz, el bajo y los sintetizadores ocupan diferentes alturas.

DURACIÓN

Indica cuánto tiempo se sostiene un sonido. Aquí aparece el ritmo: sonidos largos, cortos, silencios y repeticiones.

INTENSIDAD Y TIMBRE

La intensidad es el volumen o fuerza. El timbre es el color del sonido: una guitarra, un piano y un pad pueden tocar la misma nota, pero no suenan igual.

En producción musical

Cuando eliges un kick, una voz o un preset, estás decidiendo altura, duración, intensidad y timbre. Por eso la teoría también aplica dentro del DAW.

3. Pentagrama y claves

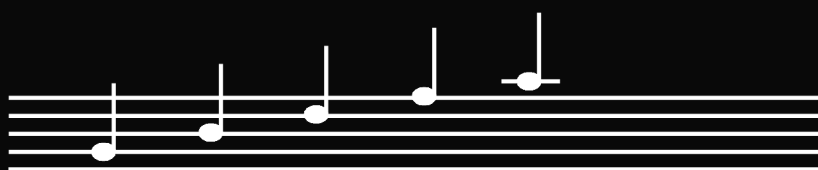
El pentagrama es el mapa visual donde se escriben las notas. Tiene cinco líneas y cuatro espacios.

PENTAGRAMA

Las notas se ubican en líneas y espacios. Mientras más arriba está una nota, más aguda suena; mientras más abajo, más grave.

- La clave de sol se usa mucho para melodías, voz, guitarra, piano mano derecha y registros medios/agudos.
- La clave de fa se usa mucho para bajo, piano mano izquierda y registros graves.
- Las líneas adicionales permiten escribir notas fuera del pentagrama.

Ejemplo visual de pentagrama

Consejo TLE

No intentes memorizar todo de golpe. Aprende referencias: en clave de sol, la segunda línea es Sol; desde ahí puedes contar hacia arriba o hacia abajo.

4. Notas musicales

Las notas son nombres que usamos para identificar alturas. En español: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si.

SISTEMA LATINO Y SISTEMA INGLÉS

En muchos DAW, afinadores y plugins verás letras. La equivalencia principal es:

Do = C

Re = D

Mi = E

Fa = F

Sol = G

La = A

Si = B.

OCTAVAS

Cuando llegas de Si a Do, el ciclo se repite en otra octava. Por eso existen notas como C3, C4 o C5: misma nota, distinta altura.

Práctica

- Abre un piano roll en tu DAW.
- Ubica C o Do y toca una secuencia ascendente: C-D-E-F-G-A-B-C.
- Repite bajando para escuchar cómo cambia la sensación.

5. Alteraciones: sostenidos y bemoles

Las alteraciones modifican la altura de una nota.

SOSTENIDO (#).

Sube la nota un semitono. Por ejemplo: Do# está un paso pequeño por encima de Do

BEMOL (B).

Baja la nota un semitono. Por ejemplo: Reb está un paso pequeño por debajo de Re.

BECUADRO

Cancela una alteración y devuelve la nota a su estado natural.

Mismo sonido, distinto nombre

Do# y Reb pueden sonar igual en un piano, pero se escriben distinto según la tonalidad o función musical. A eso se le llama enarmonía.

Mini mapa cromático

C C# D D# E F F# G G# A A# B
C Bb D Eb E F Gb G Ab A Bb B

6. Tonos y semitonos

Un semitono es la distancia más pequeña entre dos teclas vecinas del piano.
Un tono equivale a dos semitonos.

SEMITONO

Entre Mi y Fa hay un semitono. Entre Si y Do también hay un semitono. En un piano, no hay tecla negra entre esas parejas.

TONO

Un tono son dos semitonos. Por ejemplo, de Do a Re hay un tono:
Do -> Do# -> Re.

Fórmula útil

1 tono = 2 semitonos. Esta idea es la base para construir escalas, intervalos y acordes.

Práctica

- En un teclado o piano roll, cuenta semitonos desde C hasta G.
- Luego cuenta tonos completos.
- Compara la distancia visual con el sonido.

7. Escala mayor

La escala mayor es una de las estructuras más usadas en música popular. Suena estable, abierta y familiar

PATRÓN DE CONSTRUCCIÓN

Una escala mayor se construye con este patrón: tono, tono, semitono, tono, tono, tono, semitono.

Do mayor

Patrón: T T S T T T S

Notas: C D E F G A B

POR QUÉ IMPORTA

La escala mayor define qué notas se sienten más naturales dentro de una tonalidad. También permite construir acordes diatónicos.

Práctica

- Crea una melodía corta usando solo las notas C-D-E-F-G-A-B.
- Termina en C y escucha si se siente como cierre.
- Luego termina en B y nota la tensión.

8. Escala menor natural

La escala menor natural suele percibirse como más introspectiva, seria o melancólica, aunque depende del contexto.

PATRÓN DE CONSTRUCCIÓN

La escala menor natural se construye con: tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono.

La menor natural

Patrón: T S T T S T T

Notas: A B C D E F G A

RELATIVA MAYOR

La menor natural usa las mismas notas que Do mayor, pero comienza y descansa en La. Por eso se llaman tonalidades relativas.

Consejo TLE

No pienses que mayor significa feliz y menor triste de forma obligatoria. Son colores. El ritmo, tempo, instrumentación y letra también cambian la emoción.

9. Grados de la escala

Cada nota de una escala tiene un número y una función. Esto permite hablar de música sin depender de una tonalidad específica.

NÚMEROS ROMANOS

En armonía se usan números romanos para representar acordes de una tonalidad: I, ii, iii, IV, V, vi, vii°. Las mayúsculas suelen indicar acordes mayores y las minúsculas, menores.

Do mayor en grados

I ii iii IV V vi vii°

C Dm Em F G Am Bdim

FUNCIONES BÁSICAS

El I suele sentirse como casa. El IV abre o expande. El V crea tensión que quiere resolver. El vi puede dar un color emocional cercano al menor.

Práctica

- Toca C-F-G-C y escucha el regreso al inicio.
- Luego toca C-Am-F-G y nota el color más pop.
- Cambia a otra tonalidad manteniendo los grados.

10. Intervalos

Un intervalo es la distancia entre dos notas. Puede ser melódico si suena una nota después de otra, o armónico si suenan juntas.

POR QUÉ SIRVEN

Los intervalos ayudan a construir melodías, reconocer acordes y entrenar el oído. Una tercera define gran parte del color mayor o menor.

- 2ª: distancia cercana, útil para melodías suaves o tensas.
- 3ª: base para acordes mayores y menores.
- 5ª: sensación estable y poderosa.
- 7ª: agrega tensión o color armónico.

Ejemplo desde Do

C-D = 2ª

C-E = 3ª

C-G = 5ª

C-B = 7ª

Práctica auditiva

Toca dos notas y canta la distancia. Primero usa intervalos pequeños; después agrega terceras, quintas y octavas.

11. Pulso, tempo y ritmo

El pulso es la sensación regular que te hace mover la cabeza o marcar con el pie. El tempo mide la velocidad de ese pulso.

PULSO

Es el latido constante de la música. Puede estar explícito en la batería o sentirse aunque no se toque en todo momento.

TEMPO

Se expresa en BPM: beats per minute o pulsos por minuto. 60 BPM equivale a un pulso por segundo; 120 BPM equivale a dos pulsos por segundo.

RITMO

Es la organización de sonidos y silencios sobre el pulso. Dos canciones pueden tener el mismo tempo, pero ritmos muy distintos.

Práctica

- Pon un metrónomo a 80 BPM.
- Aplaude en cada pulso.
- Después aplaude solo en los pulsos 2 y 4. Escucha cómo cambia el groove.

12. Figuras rítmicas

Las figuras rítmicas indican cuánto dura un sonido o un silencio dentro del compás.

VALORES COMUNES

Redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea son duraciones proporcionales. Si una redonda dura 4 tiempos, una blanca dura 2, una negra 1, una corchea $1/2$ y una semicorchea $1/4$.

Relación de duración

Redonda = 4 tiempos

Blanca = 2 tiempos

Negra = 1 tiempo

Corchea = $1/2$ tiempo

Semicorchea = $1/4$ tiempo

SILENCIOS

Los silencios también tienen duración. En música, el espacio vacío puede ser tan importante como la nota.

Consejo TLE

En producción, piensa las figuras como una grilla: negra = pasos grandes, corchea = movimiento medio, semicorchea = energía rápida.

13. Compases simples

El compás agrupa pulsos. En los compases simples, cada pulso se divide naturalmente en dos partes.

4/4

Es el compás más común en música popular. Tiene cuatro tiempos por compás y la negra suele valer un tiempo.

3/4

Tiene tres tiempos por compás. Se asocia mucho con vals, pero también se usa en pop, folk, trap experimental y baladas.

2/4

Tiene dos tiempos por compás. Puede sentirse directo, marchado o muy marcado.

Ejemplo de conteo

4/4: 1 2 3 4 | 1 2 3 4

3/4: 1 2 3 | 1 2 3

2/4: 1 2 | 1 2

Práctica

Marca el tiempo fuerte con una palmada más intensa. En 4/4 suele sentirse fuerte el 1; en 3/4 el 1 aparece con más frecuencia.

14. Compases compuestos

En los compases compuestos, cada pulso se divide naturalmente en tres partes.

6/8

Tiene seis subdivisiones, pero suele sentirse como dos pulsos grandes: 1-la-li, 2-la-li. Es común en baladas, folk, música latina y grooves con balanceo.

9/8 Y 12/8

Se sienten como tres o cuatro pulsos grandes subdivididos en tres. Dan movimiento fluido y circular.

Conteo de 6/8

1 2 3 4 5 6

Fuerte Medio

1-la-li 2-la-li

Comparación

4/4 divide el pulso en dos o cuatro partes. 6/8 divide el pulso en tres partes, por eso se siente más ondulante.

15. Síncopa y contratiempo

La síncopa aparece cuando el acento cae donde no lo esperas. El contratiempo enfatiza espacios débiles o entre pulsos.

SÍNCOPA

Desplaza la sensación de acento. Puede hacer que una melodía o beat se sienta más moderno,ailable o impredecible.

CONTRATIEMPO

Ocurre cuando se toca en las partes débiles, por ejemplo entre cada pulso del metrónomo.

Ejemplo simple

Pulso: 1 2 3 4

Acento fijo: X X

Contratiempo:

En beats urbanos

Hi-hats, percusiones, melodías cortadas y voces pueden usar síncopas para crear movimiento sin cambiar el tempo.

16. Acordes

Un acorde es un conjunto de notas que suenan al mismo tiempo o de forma arpegiada.

CONSTRUCCIÓN POR TERCERAS

Muchos acordes básicos se forman apilando terceras: una nota raíz, una tercera y una quinta. A eso le llamamos tríada.

RAÍZ

Es la nota que da nombre al acorde. En C mayor, la raíz es C. En Am, la raíz es A.

FUNCIÓN MUSICAL

Los acordes crean sensación de reposo, tensión, movimiento, oscuridad, brillo o cierre. La misma melodía puede cambiar mucho si modificas los acordes.

Práctica

- Toca C mayor: C-E-G.
- Toca A menor: A-C-E.
- Escucha cómo cambia el color aunque compartan algunas notas.

17. Tríadas mayores y menores

Las tríadas son acordes de tres notas. Las más usadas son mayores, menores, disminuidas y aumentadas.

TRÍADA MAYOR

Se forma con raíz, tercera mayor y quinta justa. Desde C: C-E-G.

TRÍADA MENOR

Se forma con raíz, tercera menor y quinta justa. Desde A: A-C-E.

Comparación desde Do

C mayor: C E G

C menor: C Eb G

La diferencia principal está en la tercera.

LA TERCERA DEFINE EL COLOR

Si bajas la tercera de una tríada mayor, el acorde se vuelve menor. Ese pequeño cambio transforma bastante la emoción.

Práctica

Toca C-E-G y luego C-Eb-G. Canta la nota del medio. Esa nota es el cambio que más se percibe.

18. Inversiones de acordes

Una inversión cambia cuál nota del acorde queda en la parte más grave.

POSICIÓN FUNDAMENTAL

La raíz está abajo. C mayor en fundamental: C-E-G.

PRIMERA INVERSIÓN

La tercera está abajo. C mayor en primera inversión: E-G-C.

SEGUNDA INVERSIÓN

La quinta está abajo. C mayor en segunda inversión: G-C-E.

Por qué usarlas

Las inversiones suavizan el movimiento entre acordes. En piano, guitarra o producción, ayudan a que la progresión no salte demasiado.

Práctica

- Toca C-F-G en fundamental.
- Luego busca inversiones para mover menos la mano.
- Elige la versión que suene más fluida.

19. Progresiones armónicas

Una progresión es una sucesión de acordes. Muchas canciones se sostienen sobre progresiones repetidas.

GRADOS Y TRANSPORTE

Si piensas en grados, puedes llevar una progresión a cualquier tonalidad. I-V-vi-IV en Do mayor es C-G-Am-F.

Progresiones comunes

I - V - vi - IV C - G - Am - F

vi - IV - I - V Am - F - C - G

ii - V - I Dm - G - C

i - VI - III - VII Am - F - C - G

MOVIMIENTO EMOCIONAL

No es solo qué acorde usas, sino en qué orden aparece. Una progresión puede crear expectativa, nostalgia, energía o descanso.

Práctica

Crea un loop de cuatro acordes y cambia el último. Observa cómo una sola decisión cambia la sensación de cierre.

20. Cadencias

Una cadencia es una fórmula de cierre o pausa dentro de una frase musical.

CADENCIA AUTÉNTICA

V-I. Es uno de los cierres más fuertes y estables. En Do mayor: G-C.

CADENCIA PLAGAL

IV-I. Tiene un cierre más suave. En Do mayor: F-C.

CADENCIA ROTA

V-vi. Parece que va a cerrar en I, pero cae en vi. Crea sorpresa o un giro emocional.

Ejemplo en Do mayor

Auténtica: G -> C

Plagal: F -> C

Rota: G -> Am

Consejo TLE

Usa cadencias para decidir dónde respira una canción: final de verso, pre-coro, coro o puente.

21. Círculo de quintas

El círculo de quintas muestra relaciones entre tonalidades. Es una herramienta para entender armaduras, modulaciones y progresiones.

QUINTAS ASCENDENTES

Si avanzas por quintas, cada tonalidad agrega sostenidos: C, G, D, A, E, B, F#.

QUINTAS DESCENDENTES

Si avanzas en sentido contrario, aparecen bemoles: C, F, Bb, Eb, Ab, Db, Gb.

Mapa simplificado

Bemoles <- F Bb Eb Ab Db Gb

Centro: C

Sostenidos -> G D A E B F#

USO PRÁCTICO

Sirve para elegir tonalidades cercanas. Modular de C a G o F suele sentirse más natural que saltar a tonalidades muy lejanas.

Práctica

Elige una canción en C. Prueba subir el coro a G o mover un puente a Am. Escucha si el cambio se siente conectado.

22. Armaduras y tonalidades

La armadura indica qué sostenidos o bemoles se mantienen durante una pieza o sección.

TONALIDAD

Es el centro de gravedad musical. Una canción en Do mayor suele sentir Do como reposo. Una canción en La menor suele sentir La como reposo.

ARMADURA

Aparece al inicio del pentagrama, después de la clave, e indica alteraciones fijas. Evita escribir sostenidos o bemoles en cada nota.

Relativas

Cada tonalidad mayor tiene una relativa menor que comparte armadura. C mayor y A menor no tienen sostenidos ni bemoles, pero reposan en notas distintas.

Práctica

- Toca C mayor y termina en C.
- Con las mismas notas, toca una melodía que termine en A.
- Compara la sensación de centro tonal.

23. Melodía y fraseo

La melodía es una secuencia de notas con ritmo. El fraseo es la forma en que respira, se repite y se desarrolla.

MOTIVO

Es una idea musical corta. Puede ser un ritmo, un grupo de notas o una combinación reconocible.

FRASE

Es una idea más completa, como una oración musical. Suele tener inicio, desarrollo y cierre.

REPETICIÓN CON VARIACIÓN

Una melodía memorable suele repetir algo, pero no siempre igual. Cambia el ritmo, sube una nota, responde con otra frase o deja espacio.

Ejercicio

- Crea un motivo de 3 o 4 notas.
- Repítelo una vez igual.
- A la tercera vez, cambia la última nota para generar cierre o tensión.

Consejo TLE

Canta la melodía antes de programarla. Si puedes cantarla, probablemente será más recordable.

24. Bajo y ritmo armónico

El bajo conecta armonía y ritmo. Puede reforzar la raíz del acorde o crear movimiento propio.

FUNCIÓN DEL BAJO

El bajo suele marcar la base tonal y rítmica. En muchos estilos, lo que hace el bajo define el groove tanto como la batería.

RITMO ARMÓNICO

Es la frecuencia con la que cambian los acordes. Cambios rápidos crean movimiento; cambios lentos dan espacio y estabilidad.

Ejemplo

Acordes: C | G | Am | F

Bajo: C | G | A | F

Opción: C-E | G-D | A-C | F-A

Práctica

- Crea una progresión simple.
- Primero toca solo las raíces en el bajo.
- Luego agrega notas de paso entre un acorde y otro.

25. Lectura básica paso a paso

Leer música no se aprende solo memorizando. Se aprende ubicando referencias y contando con calma.

PASO 1: IDENTIFICA LA CLAVE

Antes de leer notas, mira si estás en clave de sol o fa. La misma posición puede representar notas distintas según la clave.

PASO 2: MIRA ARMADURA Y COMPÁS

La armadura te dice las alteraciones fijas. El compás te dice cómo contar los pulsos.

PASO 3: SEPARA RITMO Y ALTURA

Primero puedes leer solo el ritmo con palmas. Luego lees las notas. Después unes ambas cosas.

Rutina de 5 minutos

- Cuenta el compás en voz alta.
- Marca el ritmo con palmas.
- Nombra las notas sin tocar.
- Toca o canta lentamente con metrónomo.

26. Entrenamiento auditivo

El oído se entrena igual que los dedos: con repetición consciente, ejemplos reales y paciencia.

RECONOCER INTERVALOS

Empieza con distancias claras: octava, quinta, tercera mayor, tercera menor. Luego agrega segundas y séptimas.

RECONOCER ACORDES

Compara mayor y menor. Después agrega disminuidos, suspendidos, séptimas y extensiones.

TRANSCRIBIR

Sacar de oído una melodía o bajo te obliga a conectar teoría con sonido real. No tiene que ser perfecto al inicio.

Práctica TLE

- Escucha 10 segundos de una canción.
- Busca la nota que parece casa.
- Intenta tocar la línea de bajo o la melodía principal.
- Comprueba con tu instrumento o piano roll.

27. Componer una idea musical

Una canción puede nacer de una progresión, una melodía, un ritmo, una textura o incluso una emoción.

MÉTODO SIMPLE

Elige una tonalidad, define un tempo, crea cuatro acordes, agrega un ritmo básico y canta una melodía encima. No busques perfección al inicio: busca una idea clara.

Plantilla de inicio

Tonalidad: A menor

Tempo: 90 BPM

Compás: 4/4

Acordes: Am - F - C - G

Ritmo: kick en 1 y 3, caja en 2 y 4

Melodía: frases cortas con pausas

DESARROLLO

Cuando ya tienes un loop, cambia una cosa para cada sección: quita elementos en el verso, abre el registro en el coro o cambia el ritmo armónico en el puente.

Consejo TLE

Graba versiones rápidas. A veces una idea imperfecta tiene más vida que una idea demasiado corregida.

28. Cierre y práctica final

La teoría musical básica es una caja de herramientas. Mientras más la uses, más natural se vuelve crear, analizar y comunicar música.

PROYECTO FINAL

Crea una idea musical de 16 compases. Debe tener tonalidad definida, compás, tempo, progresión de acordes, bajo, ritmo y una melodía corta.

Checklist de entrega

- Tonalidad elegida y escala usada.
- Tempo en BPM y compás definido.
- Progresión de 3 o 4 acordes.
- Patrón rítmico básico.
- Melodía de 2 frases.
- Una variación para diferenciar verso y coro.

Reflexión

Escucha tu idea y responde: ¿dónde se siente la casa?, ¿qué parte genera tensión?, ¿qué elemento lleva el groove?, ¿qué repetirías para que sea memorable?

Mensaje final TLE Music

Aprender teoría no significa sonar académico. Significa tener más recursos para expresar lo que ya escuchas por dentro.