

GUÍA TEÓRICA

DE INICIACIÓN AL VIOLÍN

Tocando y Cantando

el Folclor Colombiano

Diana Carolina Palacios Molina

www.karopalacios.com



Esta guía busca brindar a padres y estudiantes curiosos una comprensión más amplia de su instrumento, así como los fundamentos teóricos de la lectura musical, basándonos en los contenidos del libro de iniciación al violín: "Tocando y Cantando el Folclor Colombiano".

Una primera parte de esta guía está dedicada al conocimiento del violín: su historia, sus partes, su afinación, entre otros temas, con los que un estudiante de violín debe enfrentarse a diario.

Tan fascinante como la evolución del lenguaje mismo, es el de la escritura musical. Por esto gran parte de esta guía se destina a la teoría musical. A primera vista, nada se muestra ante nuestros ojos tan complejo y a la vez tan hermoso, como la representación escrita de la música: el arte de los sonidos. A lo largo de esta guía comprenderemos los principales símbolos y términos utilizados para la escritura de la música, organizados de tal manera que el lector logre tener una comprensión global de la misma.

Es primordial y necesario que el niño se enfrente a la lectura desde la primera clase; que comprenda que al igual que el lenguaje, la música también tiene una representación escrita. Para esto es importante que cada vez que se practique una obra, tenga la partitura en frente. Poco a poco los símbolos empezarán a ser claros, tal como en la escritura de un idioma.

Al lector que quiera profundizar en los temas abarcados aquí de manera sucinta, le insto a explorar el maravilloso mundo de la historia de la música: sus hechos, sus leyendas, sus actores.

Sugiero la **GUÍA PEDAGÓGICA** de esta misma serie de guías, la que podrán descargar en www.karopalacios.com, sección KaroProfe.

CONTENIDO

EL VIOLÍN

Las cuerdas frotadas	2
Las partes del violín y del arco	3
Tamaño del violín	4
Accesorios	5
Aseo del violín	5
Afinación del violín	6
Postura	7
Digitación	8

SÍMBOLOS Y TÉRMINOS MUSICALES

Pentagrama	9
Compás	9
Claves	10
Las notas musicales	10
Las altura de la notas	11
Las figuras musicales	14
La duración de las figuras	15
La medida de compás	16
Símbolos de tempo	17
Símbolos de intensidad	19
La tonalidad	20
Símbolos de movimiento de arco	21

EL VIOLÍN

De origen multicultural, el violín tiene una larga lista de antecesoros. La evolución y perfeccionamiento de este instrumento a través de los siglos le han brindado una estética apariencia y un hermoso e imponente sonido lo que lo ha convertido en uno de los favoritos de todos.

De sus materiales depende gran parte de su sonido. Para su fabricación se utilizan maderas de diferentes árboles, las cuales pasan por extensos y metódicos procesos tanto para su tala como para su secado. Para su cuerpo se usa pino, abeto o arce. Sus partes más delicadas suelen ser en ébano y para su arco se utiliza madera de Pernambuco o más recientemente la fibra de carbono, por ser el Pernambuco una especie protegida.

Desde finales del siglo XVIII gracias a la manufactura de materiales más económicos y a la producción en serie, hoy en día es posible conseguir un violín a precios bastante asequibles, lo cual no garantiza que su sonido equipare al de uno fabricado a mano por un lutier, pero puede ser útil para todo principiante.

El violín es un instrumento perteneciente a la familia de las cuerdas frotadas, ya que posee cuerdas que vibran por el roce de las fibras de una vara llamada: arco. A la familia de las cuerdas frotadas pertenecen: el violín, la viola, el violoncello y el contrabajo.

Las cuerdas frotadas

A la familia de las cuerdas frotadas pertenecen estos instrumentos:

Violín



Es el más pequeño de la familia. Posee un sonido muy agudo. Suele ser protagonista en la orquesta.

Viola



Un poco más grande que el violín. Posee un registro muy similar al de la voz humana.

Violoncello



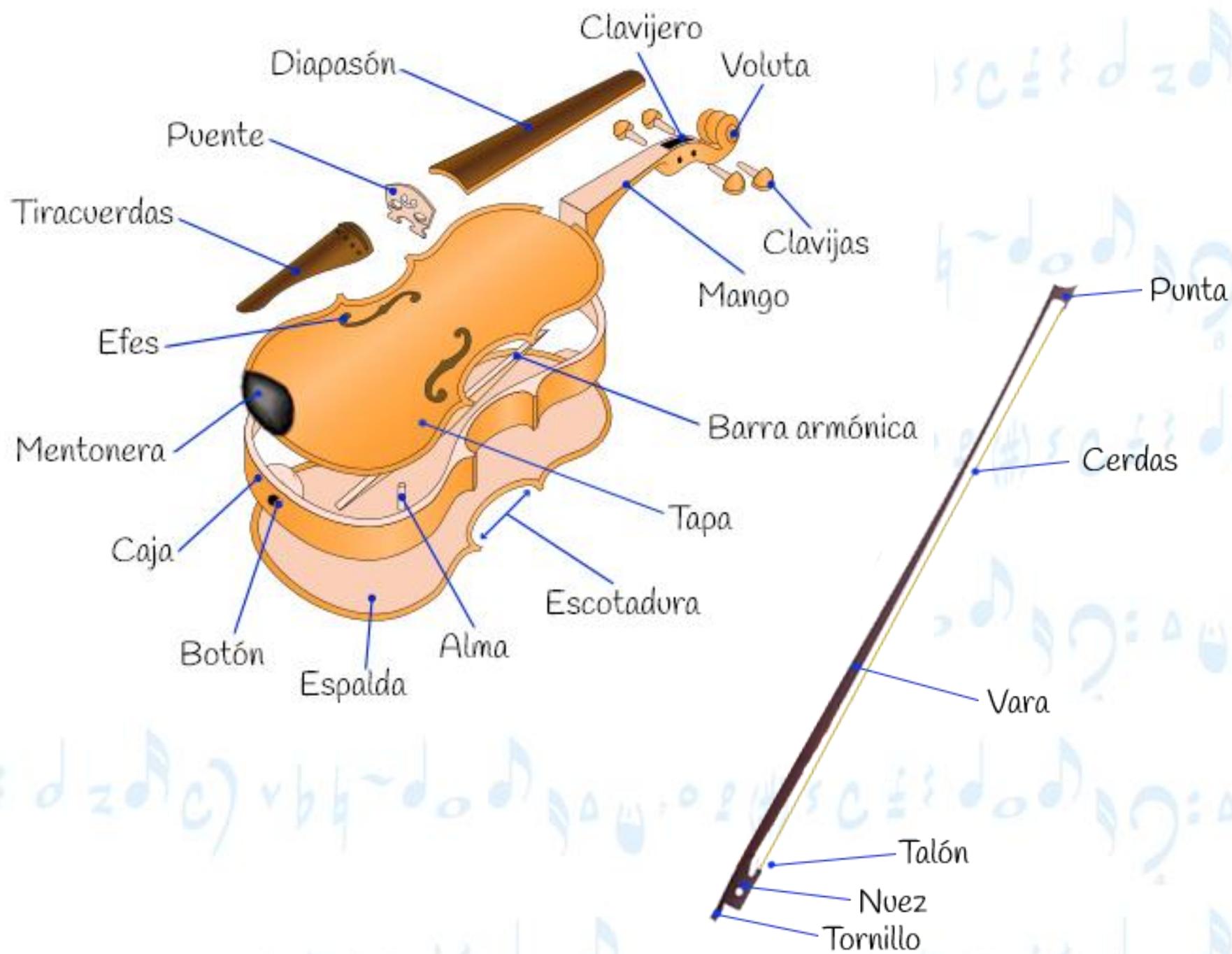
Por su tamaño, debe tocarse sentado. Posee un registro muy amplio y produce un sonido dulce y profundo.

Contrabajo



Debido a su gran tamaño, debe tocarse de pie. Produce algunos de los sonidos más graves de la orquesta.

Las partes del violín y del arco



Tamaño del violín

Es importante que el violín tenga el tamaño apropiado para su ejecutante, facilitando la postura y por consecuencia: la técnica. Un violín grande hará que el cuerpo se extienda, haga fuerzas innecesarias y adopte posiciones incómodas, que sólo afectarán el desarrollo musical con el instrumento.

Antiguamente los niños y jóvenes debían tocar con un violín de adulto: el 4/4 (cuatro cuartos). Hoy en día existen violines desde 1/16 (un dieciseisavo) siendo aún el 4/4 el de mayor tamaño.

Para conocer el tamaño del violín según la edad y tamaño del niño o joven se deben seguir estas instrucciones:

Para tomar las medidas, se debe extender el brazo horizontal con la palma hacia arriba y medir la distancia del inicio del cuello al centro de la palma de la mano.

Medida del brazo	Tamaño del violín	Edad promedio
Desde 60 cm.	4/4	Desde 13
57-60 cm.	3/4	11-13
52-56 cm.	1/2	7-10
47-51 cm.	1/4	6-7
43-46 cm.	1/8	5-6
39-42 cm.	1/10	4-5
35-38 cm.	1/16	3-4

Accesorios

Al adquirir el violín se debe advertir que este tenga todos los accesorios necesarios para su correcta ejecución. El violín debe tener todas las partes señaladas anteriormente y vendrá entre un estuche, junto con el arco.

Es posible que el puente no esté puesto, ya que este debe ser tallado por un luthier, quien revisará el violín y lo pondrá **a punto** para empezar a tocar. En el interior del estuche también se encontrará una pequeña cajita con una resina llamada: **colofonia**. La colofonia es una resina un poco pegajosa que, una vez aplicada en las cerdas del arco, ayuda a que estas rocen las cuerdas y se produzca un sonido.

Se debe aplicar la colofonia a las cerdas del arco para cada práctica.

Existe una almohadilla que se ubica debajo del violín y se posiciona sobre el hombro, llamada **soporte**, el cual es de bastante ayuda a la hora de sostener el violín. Algunos prefieren tocar con un pañuelo, otros con un pequeño cojín de espuma. El soporte debe ser del mismo tamaño del violín, es decir que si el violín es de 1/4, necesitará un soporte de 1/4.

Aseo del violín

Un instrumento limpio, es un instrumento que suena bien. Luego de cada práctica se debe procurar limpiar el violín; la zona en donde el arco debe hacer contacto con las cuerdas sobre la tapa del violín es la más expuesta a la colofonia. La colofonia se adhiere fácilmente a la madera del violín, por lo que es necesario evitar que esto

suceda y tener siempre entre el estuche un paño o trapo suave que nos ayude a mantenerlo limpio.

Existen productos para las diferentes partes del violín, tanto para mantenerlo limpio, como funcional. Hay lubricantes para las cuerdas, cera para las clavijas y limpiador para el cuerpo del violín, pero sólo con un correcto cuidado, recordando siempre limpiarlo, un violín se conservará intacto por mucho tiempo.

Afinación del violín

Es fundamental practicar **siempre** con el violín correctamente afinado. El violín se afina con un LA440 que corresponde a la segunda cuerda.

Existen afinadores electrónicos e incluso aplicaciones que se pueden descargar en un teléfono móvil y son muy útiles una vez se comprendan las alturas y se maneje bien el mecanismo; un piano también puede servir de guía al momento de afinar. Sin embargo es muy importante que, siendo principiantes, el violín sea afinado por una persona experta, ya que tensionar demasiado las cuerdas puede hacer que estas se rompan o que simplemente la afinación no sea óptima.

Para aprender a afinar el violín, primero se debe entrenar el oído. Es importante cantar, ya que la voz nos permite exteriorizar nuestro oído interno. Una vez se conozcan los sonidos y se logre identificar un unísono perfectamente, se podrá proceder a afinar el instrumento. Más adelante, en la lección sobre **Las notas y su altura**, se hablará de la afinación de cada cuerda.

Postura

Cuando nuestras bases técnicas se están asentando, es prudente que nada sea dejado al azar, por tanto, advierto al estudiante principiante de la gran importancia que tiene el desarrollar una postura adecuada. La guía de un maestro es de bastante ayuda durante las primeras experiencias tomando el instrumento, ya que éste puede brindarnos herramientas para crear una conciencia corporal, evitando futuros malestares al tocar y mejorando la experiencia al practicar.

Como se menciona al inicio de libro, la toma del violín y del arco no debe ser pensada como una postura estática. Para conseguir una postura adecuada y cómoda, se debe pensar siempre en equilibrio, flexibilidad y movimiento y, de esta manera, encontrar una verticalidad que nos permita ser ágiles y dinámicos.

"Se dice que una posición es buena o es mala con arreglos a criterios externos, más o menos estéticos, en cualquier caso subjetivos. El equilibrio, en cambio, es el estado de un cuerpo en reposo, sometido a fuerzas iguales y contrarias (...) Dicho estado, del que están ausentes la agitación, la tensión y el nerviosismo, es el resultado de un conocimiento profundo de las leyes que gobiernan el cuerpo (...) Podemos puntualizar: Levanta el codo, mantén la muñeca recta, la cabeza inclinada... y no será más que una observación superficial. Lo que importa es el equilibrio global del cuerpo, la sensación general vivida interiormente (...) El equilibrio ideal del violinista, que conjuga cuerpo e instrumento, no tiene ningún carácter normativo, por descontado; debe ser adaptado a cada cual. Esta óptima organización a la que debe acceder un violinista no es ni mucho menos el único elemento importante de la pedagogía instrumental, pero sí es el punto de partida, la base que permite una construcción duradera y coherente de los fundamentos de nuestro arte" (Hoppenot, 1991)

Digitación

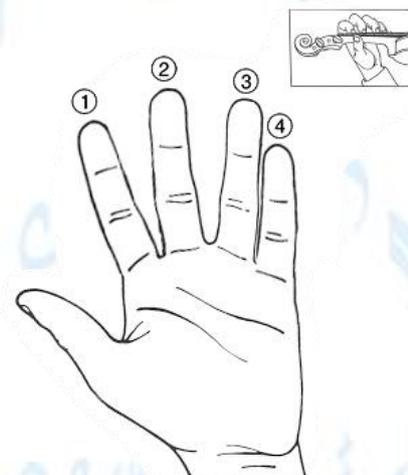
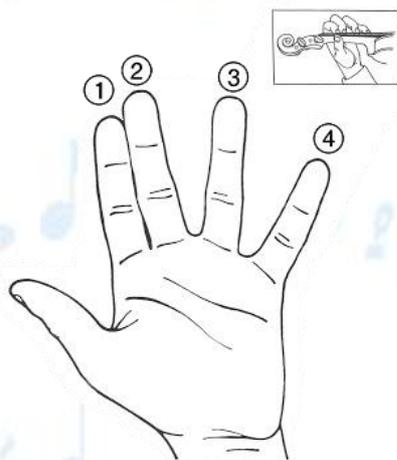
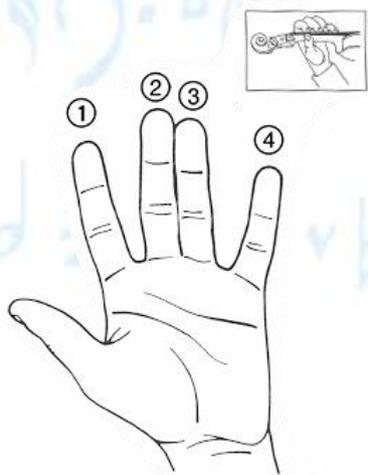
Para tocar el violín, sólo 4 dedos pisan las cuerdas. El pulgar sostiene y ayuda a que los dedos presionen correctamente cada cuerda. A cada uno de estos 4 dedos le corresponde un número:



Como se señala en el libro, los patrones de digitación indican la posición de cada dedo sobre el diapasón, los cuales se presentan en las obras de manera simplificada, así:

Primer patrón	①	②③	④
Segundo patrón	①②	③	④
Tercer patrón	①	②	③④

Las siguientes imágenes demuestran la manera en la que se disponen los dedos para cada uno de los patrones señalados en el libro:



SÍMBOLOS Y TÉRMINOS MUSICALES

Tan fascinante como la evolución del lenguaje mismo, es el de la escritura musical. El italiano es generalmente el idioma utilizado para señalar los diferentes términos de la música. Esta parte del mundo, que hoy es Italia, gracias a su agitada y entusiasta vida artística a través de los siglos, vio surgir el lenguaje musical.

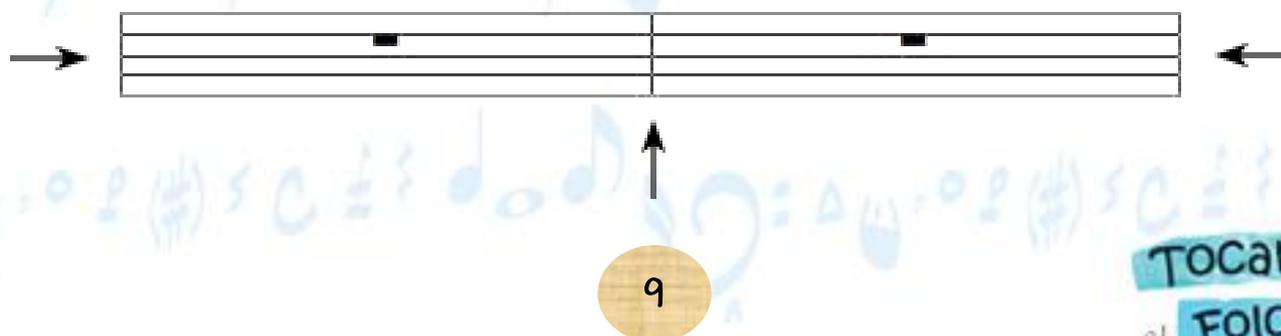
Pentagrama

Son cinco líneas horizontales en donde se escriben los símbolos musicales que manifiestan la altura, la duración, la intensidad y demás inflexiones que pueda tener el sonido para transmitir una impresión o efecto sonoro.



Compás

Es la unidad entre dos líneas o barras de compás, señaladas generalmente por números al inicio de cada pentagrama o sistema musical. Aquí dos compases:



Claves

Las claves se posicionan al inicio de un pentagrama indicando la altura de cada nota. Algunas claves pueden tener un número 8 debajo de ellas, indicando que se toca una octava más baja del sonido que indica la clave, como en el caso del contrabajo.



Clave de Sol

Clave que se usa para la lecto-escritura de la mayoría de los instrumentos agudos, como la flauta, el oboe o el violín.



Clave de

Clave usada casi exclusivamente por la viola, por su particular tesitura. Se usa de modo pasajero en instrumentos como el violoncello.



Clave de Fa

Clave que se usa para la mayoría de los instrumentos graves, como el violoncello, el contrabajo. El piano se lee en las claves de Sol y Fa.

Las notas musicales

Las notas musicales, por su posición vertical en el pentagrama, indican una altura específica. A cada una de estas alturas se ha designado una sílaba.

Los nombres de las notas, como hoy las conocemos, provienen de un Himno a San Juan Bautista escrito por Guido D'arezzo (995?-1050), el cual recitaba:

UT queant laxis
REsonare fibris
MIra tuorum
FAMuli gestorum
SOLve polluti
LABii reatum
Sancte Iohannes

Casi un siglo después, la nota UT fue reemplazada por DO. Conservando la notación alfabética antigua, las notas también se señalaron de esta manera:

A	B	C	D	E	F	G
La	Si	Do	Re	Mi	Fa	Sol

Este sistema se ha mantenido hasta la actualidad.

Las altura de las notas

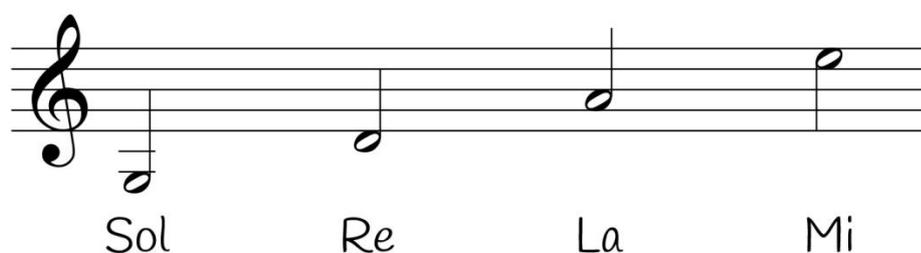
La altura de una nota se determina por el número de vibraciones por segundo (llamadas Hertz) que esta produce.

Cuanto más vibraciones por segundo provoque un cuerpo sonoro el sonido resultante será más agudo y viceversa, a menor número de vibraciones por segundo el sonido será más grave. El violín y la gran mayoría de los instrumentos se afinan generalmente en un La de 440Hz.

La cuerda MI del violín es la cuerda más aguda y Sol la más grave. Esto también puede notarse en el grosor de las cuerdas, siendo MI la cuerda más fina y SOL la de mayor grosor.

El pentagrama indica la altura de las notas, mediante su posicionamiento vertical: entre más alta sea la posición de la nota, más aguda será y viceversa.

Lo comprobaremos con la representación gráfica en el pentagrama de las 4 cuerdas del violín:

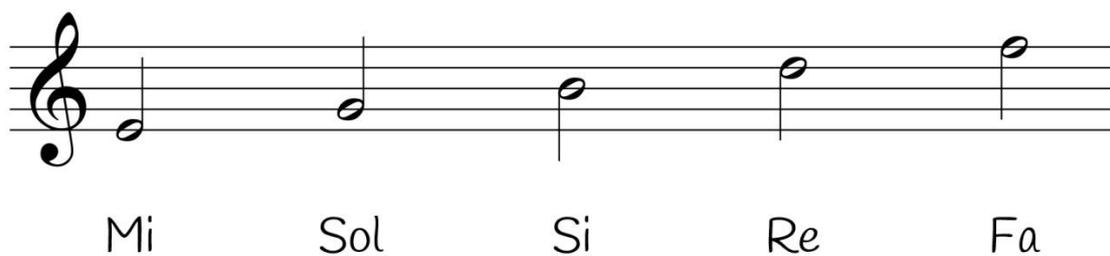


Como podemos ver, la cuerda SOL está en la parte inferior del pentagrama, por tanto representa un sonido grave, contrario al MI, el cual representa un sonido agudo, por estar sobre las otras notas. Estas notas las podemos tocar simplemente pulsando cada cuerda o pasando el arco sobre ellas (al aire).

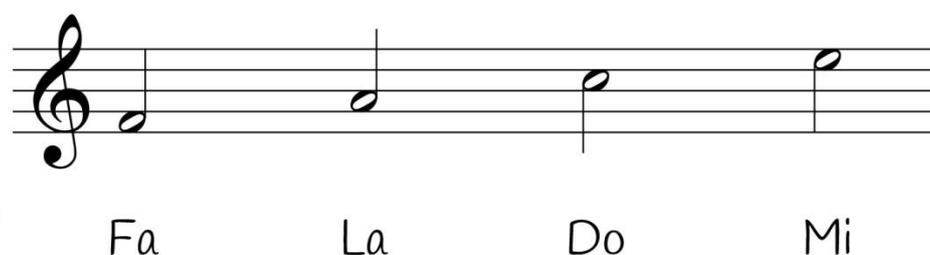
Las notas se ubican sobre las líneas y sobre los espacios del pentagrama, las cuales obtienen su nombre de la clave que las encabeza y la posición que tengan sobre el pentagrama.

Para la lectura del violín, se debe conocer la clave de Sol.

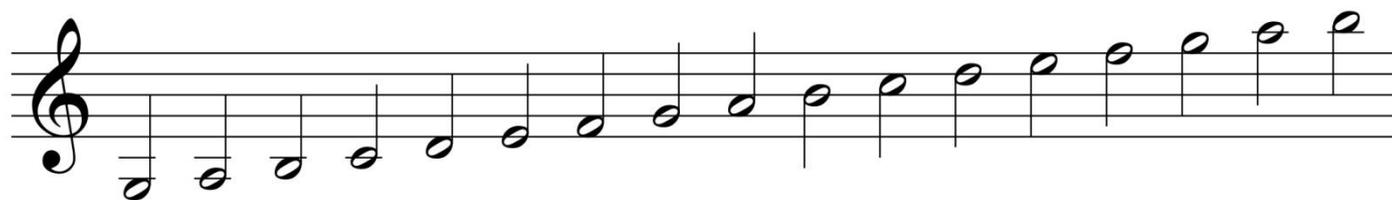
Estos son los nombres que poseen las líneas en el pentagrama, en clave de sol.



Estos son los nombres que poseen los espacios en el pentagrama, en clave de sol.



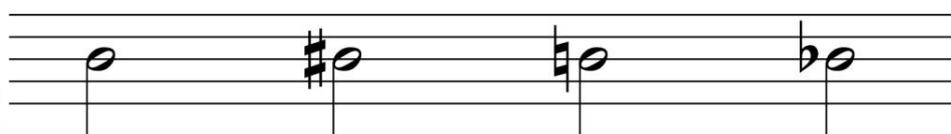
Las líneas adicionales son utilizadas como una extensión del pentagrama. Si conocemos de memoria el orden de las notas musicales, podremos seguir fácilmente esta serie, la cual empieza en la nota más grave del violín (cuerda Sol al aire) a la nota pisada más aguda en primera posición, en la cuerda Mi (Si):



Sol La Si Do Re Mi Fa Sol La Si Do Re Mi Fa Sol La Si

Las notas también pueden alterarse medio tono hacia arriba y abajo.

Una nota **natural** se toca tal como nos indique la partitura, una nota con un **sostenido** nos indica que la nota natural se altera medio tono hacia arriba, el **becuadro** elimina la alteración de una nota y el **bemol** indica que debemos descender la nota medio tono, siendo estas las alteraciones más utilizadas:



Natural Sostenido Becuadro Bemol

Las figuras musicales

Una figura musical es un símbolo que representa una duración. Cada figura tiene su equivalente en silencio.

Esta es la manera en que se representan las figuras musicales y sus silencios:

Figuras

Redonda							
Silencios							

Las duración de las figuras

Se hará uso las matemáticas para poder entender la duración de las notas y sus respectivos silencios en el pentagrama, puesto que su duración es relativa a la medida de compás, lo cual se explica más adelante.

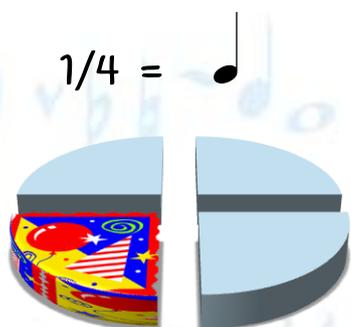
Un pastel de cumpleaños servirá para ilustrar de manera precisa las equivalencias de las notas en fracciones.



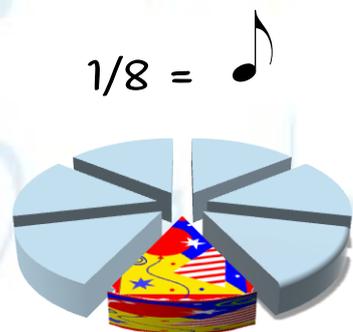
La redonda equivale a la unidad.
En este caso representa el pastel entero.



Si el pastel se divide a la mitad, obtendremos dos partes, las cuales equivalen a una blanca cada una. La blanca corresponde a la mitad de la unidad, es decir, de la redonda.



Si se divide el pastel en cuatro partes, cada una corresponderá a una negra. La negra equivale a la mitad de la blanca.

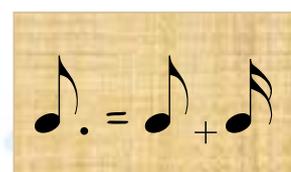
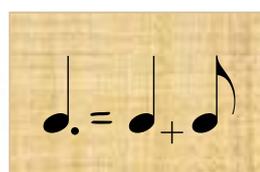
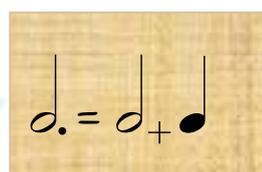
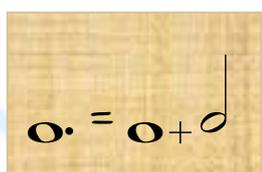


Si se divide el pastel en ocho partes, cada parte equivaldrá a una corchea. La corchea corresponde a la mitad de la negra.



Si dividimos el pastel en dieciséis partes, cada una corresponderá a una semicorchea. La semicorchea equivale a la mitad de la corchea.

El puntillo es un pequeño punto que se ubica frente a la cabeza de una nota, indicando que a su duración se le sumará un valor equivalente a la mitad del mismo; en otras palabras, el puntillo suma a la nota el valor de la duración figura musical subsiguiente, así:



La medida de compás

A lo largo del libro veremos símbolos como: $2/4$, $3/4$, \mathbb{C} , \mathbb{C} , $6/8$, etc. al inicio de cada obra. Si recordamos la lección de **Las notas y su duración**, veremos que estas fracciones no corresponden al valor de las notas sino al número de notas que caben en

un compás. Las matemáticas otra vez juegan un papel muy importante en la representación métrica de las figuras musicales.

$$2/2 = 1/2 + 1/2$$



$$4/4 = 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4$$



$$6/8 = 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8$$



Cuando un compás nos señala una medida de 6/8 significa que ese compás abarca 6 figuras de 1/8, es decir: 6 corcheas, y así con las demás medidas de compás.

Los compases C y C representan las medidas de 4/4 y 2/2 respectivamente. Son correctas sus dos formas de escritura.

Símbolos de tempo

En música llamamos Tempo (tiempo) a la velocidad en la que se interpreta una obra. El tempo nos ayuda a comprender si una obra será lenta o rápida.

Generalmente el tempo se señala al inicio de una partitura por medio de indicaciones como:

Largo - Grave - Adagio - Andante - Andantino - Moderato - Allegro - Vivace - Presto

Hoy en día estas expresiones han sido desplazadas por una representación más precisa del Tempo en equivalencias de las pulsaciones por minuto de una de las figuras del compás, y en algunos casos se indican las dos juntas.

Aquí algunos ejemplos:

♩ = 90

Indica un tempo moderado, que será de 90 pulsaciones por minuto, teniendo como referencia la negra con punto.

♩ = 120

Indica un tempo rápido que será de 120 pulsaciones por minuto, teniendo la negra como referencia de pulso.

Adagio ♩ = 70

Indica un tempo lento de 70 pulsaciones por minuto, teniendo la blanca como referencia de pulso.

Allegro ♩ = 150

Indica un tempo muy rápido que será de 150 pulsaciones por minuto, teniendo la negra como referencia.

Como podemos ver, cuantas más pulsaciones por segundo indique el tempo, más rápido deberá interpretarse y viceversa. Gracias al metrónomo, es posible seguir estas indicaciones con bastante precisión.

Existen también indicaciones de tempo incidentales, las cuales aparecen en gerundio a lo largo de la partitura, expresando que se deben ejecutar de manera gradual. A continuación se enumeran algunas de las más usadas con sus abreviaturas, su traducción en español y su ejecución:

Accelerando	Accel.	Acelerando	Avivar el tempo poco a poco
Ritardando	Rit.	Retardando	Frenar el tempo poco a poco
Rallentando	Rall.	Atrasando	Retener el tempo poco a poco
Robato	Rubato	Robado	Quitar un poco de tempo a cada nota
A tempo	A tempo	A tiempo	Retomar el tempo indicado en la armadura

Símbolos de intensidad

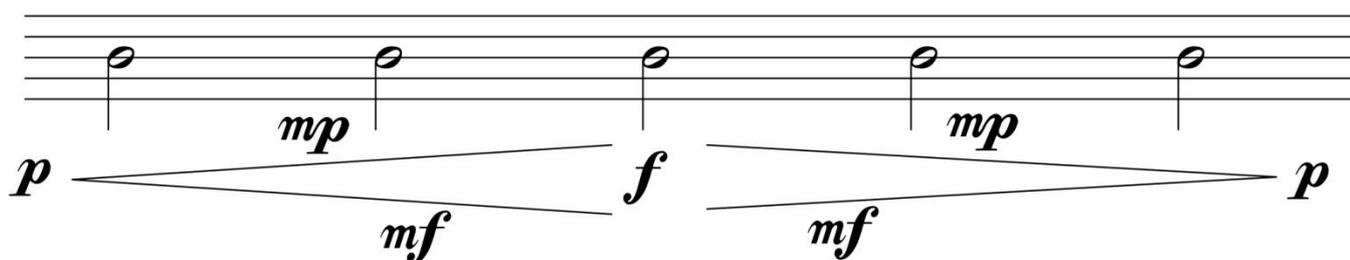
La música usa cambios de intensidad, llamados dinámicas o matices, para dar realce a una nota o grupo de notas en la interpretación de una partitura, de la misma manera que un buen narrador acentúa, enfatiza o suaviza algunas palabras o frases para generar el interés de quien le escucha.

Aquí se ejemplifican algunos de los matices por los que pueden pasar las notas;

la **p** es la abreviatura de **piano**, que en italiano quiere decir **suave**.

la **f** es la abreviatura de **forte**, que en italiano quiere decir **fuerte**.

la **m** antes de cada **f** y **p** es la abreviatura de **mezzo**, que en italiano quiere decir **medio**.



Al igual que las indicaciones utilizadas para señalar el tempo de una obra, la intensidad de una nota o pasaje musical se señala por medio de palabras en italiano.

Crescendo

Cresc.

Creciendo

Incrementar poco a poco la intensidad

Diminuendo

Dim.

Disminuyendo

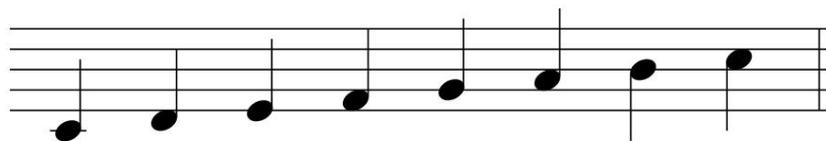
Disminuir la intensidad poco a poco

A lo largo del libro se hace muy poco uso de estos símbolos, ya que generalmente en la música popular la acentuación de la obra instrumental muchas veces cambia de la acentuación vocal.

La tonalidad

Nuestro sistema musical, tiene una estructura a la cual nuestros oídos están habituados. Cuando una obra musical se sale de este sistema, decimos que está *desafinado*, sin embargo debemos entender que existen otros sistemas musicales.

El sistema musical occidental (refiriéndose a Europa, donde se originó) se basa en notas distribuidas de tal manera que se forma lo que llamamos: escala. Una escala se compone de tonos y semitonos dispuestos sucesivamente, así:



Antiguamente los tonos y semitonos no eran sonidos determinados. Físicamente un Fa# no es igual a un Solb. Gracias al **Temperamento** (un proceso que consistió en dividir una octava en 12 semitonos iguales) hoy estos sonidos son llamados enarmónicos, es decir: suenan igual. Si observamos las teclas de un piano, veremos que no existe un Do# y un Reb, sino una misma tecla para ambos sonidos, facilitando la labor del pianista y dando paso a nuestro **sistema tonal**.

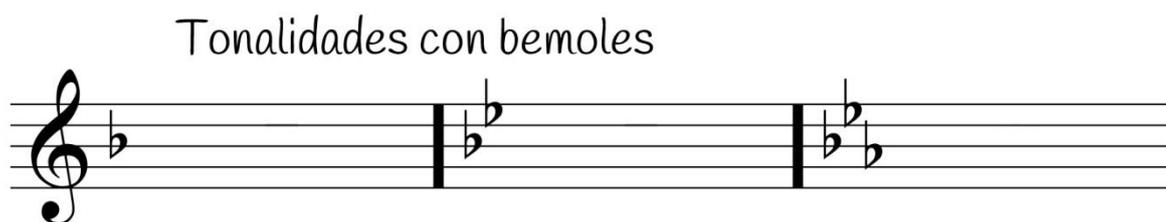
La tonalidad es, entonces, el entorno sonoro (melódico y armónico) en el que se mueven los sonidos temperados.

La tonalidad se señala en la armadura (parte inicial del pentagrama en una partitura) de una partitura, con el fin de especificar las diferentes alteraciones que se deben

ejecutar durante la obra. Es posible que a lo largo de una misma obra se cambie de tonalidad.

Aquí algunos ejemplos de indicaciones de tonalidad:

Armadura



Símbolos de movimiento de arco

Las cuerdas frotadas, por hacer uso de un arco, poseen símbolos que indican la manera en que el arco debe moverse. Aquí algunos de ellos:

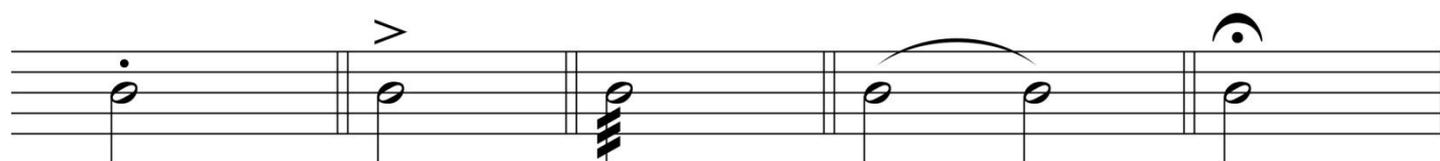


Se señala generalmente al inicio de una frase o cuando se hace necesario que el arco retome una dirección específica.

Cuando una obra requiera que las cuerdas del violín sean pulsadas con el dedo, en lugar de frotadas con el arco, se dice que se toca en **Pizzicato**, que significa pellizcado. Para retomar el arco, se señala nuevamente, así:



Estos símbolos no son exclusivos de los instrumentos de cuerdas frotadas, sin embargo, son usados para señalar diferentes tipos de ejecución.



Staccato

Acento

Trémolo

Ligadura

Fermata

Nota muy corta

Nota ejecutada con mayor fuerza que las demás.

Nota ejecutada con rápidos y cortos movimientos hacia arriba y abajo.

Notas ejecutadas en un solo movimiento de arco.

Nota que se alarga, indicando un final de frase o de la obra.