Diccionario de escalas para guitarra

Jorge Fernández Fernández

www.clasesguitarraonline.com

DICCIONARIO DE ESCALAS

PARA GUITARRA

Copyright © Jorge Fernández Fernández

<u>www.clasesguitarraonline.com</u> **Autor**: Jorge Fernández

ÍNDICE

1. Introducción

2.	Tonalidades y escalas principales: mayor, menor natural menor armónica y menor melódica
3.	Las escalas pentatónicas
4.	Los modos
5.	Otras escalas
6.	Escalas exóticas y orientales
7.	Relación escala-acorde

1. INTRODUCCIÓN

¿Qué es una escala?

Una escala es una sucesión de notas dispuestas de una manera más o menos gradual. Hay tantas como culturas existen y es el abecedario de la música que debes conocer.

Tonalidad & modalidad

Uno de los conceptos que suelen generar mayor confusión en el estudiante es el de saber si un tema es tonal o modal.

- Tema tonal: El centro tonal es el Grado I o Grado VI de una tonalidad (tonalidad mayor o menor natural respectivamente).
- **Tema modal**: El **centro tonal** es **cualquier otro Grado** que no es el I ni el VI (puede ser el II, III, etc.).

¿Por qué deberías estudiar las escalas?

- Te ayudarán a mejorar tu **técnica**, aunque no deben estudiarse de forma mecánica e inexpresiva.
- Te servirán para **expresar, tocar e improvisar** la música que quieras.

 Aumentarán tu vocabulario musical para poder comprender cualquier tema o solo, entre otras cosas. Recuerda que las escalas son a la música lo que el abecedario a la literatura o los colores a las pintura.

5 claves para estudiar eficazmente cualquier escala

- Mantén una **postura** correcta y relajada.
- Aprende cada escala en varias zonas del diapasón y comenzando desde cualquier dedo, cuerda y traste.
- Practícalas muy **lentamente** y absorbiendo su **sonoridad**. Es interesante **cantarlas** antes de tocar.
- Utiliza cualquier recurso expresivo (*legato*, *stacatto*, acentuación, dinámica...) con el fin de **que sean lo más musicales posible**.
- Aplica variaciones rítmicas o de tempo.

La fórmula o grados de la escala

Para hallar las notas de cualquier escala, debes conocer su fórmula interválica (forma abreviada de escribir la relación existente entre la fundamental de una escala y el resto de las notas que la componen).

Ejemplo: escala dórica de D (1 2 b3 4 5 6 b7) = Re - mi - fa - sol - la - si - do.

2. TONALIDADES PRINCIPALES

Las **4 tonalidades principales** de la música occidental son:

- Tonalidad Mayor (1 2 3 4 5 6 7) y su relativa menor desde su Grado VI: Está compuesta por 7 sonidos y cada uno de ellos genera 7 grados o acordes base.
- Tonalidad menor armónica (1 2 3b 4 5 6b 7): Muy utilizada por el maestro Johann Sebastian Bach y, más recientemente, con la llegada del rock neoclásico, por grandes guitarristas como Ynwie Malmsteen. Frecuente también en el flamenco y en el jazz.

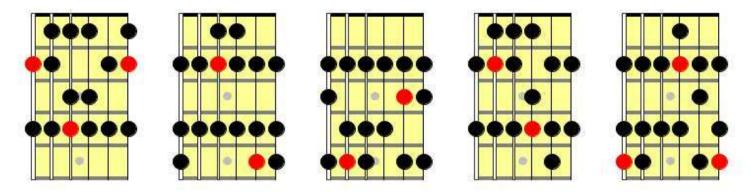
Se trata de una escala menor a la que se altera ascendentemente el séptimo grado, que genera automáticamente el acorde de dominante en el quinto grado.

• Tonalidad menor melódica (1 2 3b 4 5 6 7): Muy utilizada en el jazz, música clásica, fusión, *bossa-nova* o los boleros, por ejemplo.

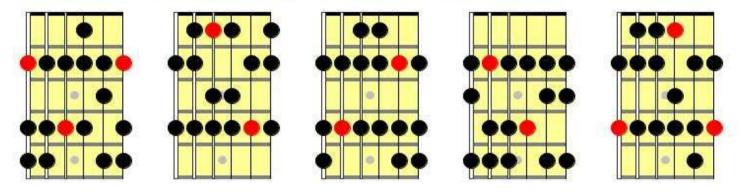
Para entendernos, se trata de una escala menor armónica a la que se vuelve a alterar ascendentemente el sexto grado. Se evita así la aparición del intervalo de segunda aumentada que caracterizaba a la anterior y que nos suena un poco exótico.

www.clasesguitarraonline.com Autor: Jorge Fernández Fernández

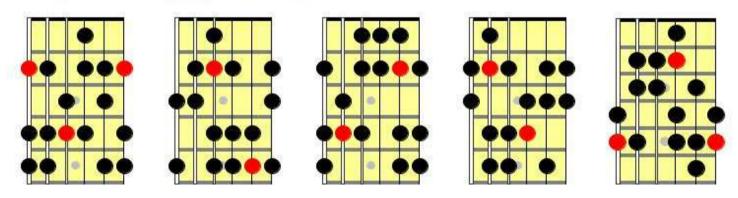
Escala mayor o modo jónico (1 2 3 4 5 6 7)

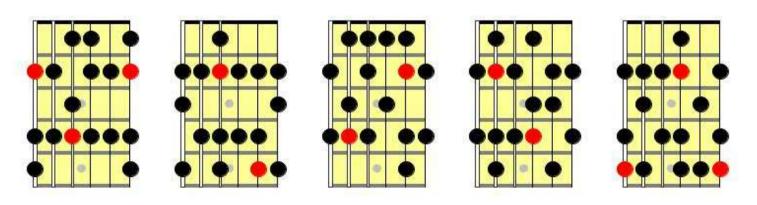
Escala menor natural o modo eólico (1 2 3b 4 5 6b 7b)

Escala menor armónica (1 2 3b 4 5 6b 7)

Escala menor melódica (1 2 4b 4 5 6 7)

3. LOS MODOS

Los modos son las siete escalas-acordes diferentes que se forman a partir

de cada una de las notas que forman la escala mayor.

Podemos resumir las siete escalas modales en tres grupos:

• Mayores: jónica o mayor, Lidia y Mixolidia

• **Menores**: Dórica, Frigia y Eólica o Menor natural

• **Menor b5**: Locria

Cada escala modal tiene una nota o grado característico que le otorga su color y sonoridad particular. En el caso del modo jónico y eólico será necesario que estén presentes ambas notas del tritono para diferenciarlos del resto.

Jónica: 4 y 7 (sonido luminoso)

Dórica: 6 (sonido menor, de fusión, latin)

Frigia: b2 (sonido aflamencado, exótico)

Lidia: #4 (sonido enigmático, siniestro)

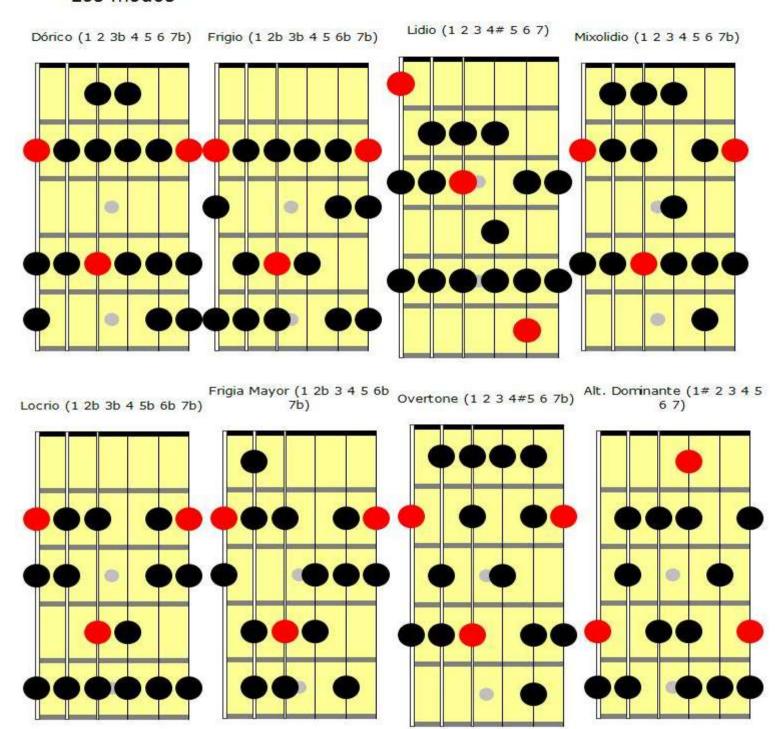
Autor: Jorge Fernández Fernández

Mixolidia: b7 (sonido bluesero)

Eólica: b6 y 9 (sonido triste)

Locria: b5 (sonido siniestro, fusión)

Los modos

4. ESCALAS PENTATÓNICAS

Las escalas pentatónicas son posiblemente las escalas más utilizadas en la música. Su uso se extiende desde estilos como el blues, rock o el jazz, hasta las tradiciones musicales de las culturas antiguas.

Como su propio nombre indica, están formadas por 5 notas.

- Escalas pentatónicas mayores (1 2 3 5 6): Pueden verse como las escalas mayores sin los grados 4° y 7°.
- Escalas pentatónicas menores (1 b3 4 5 b7): Pueden verse como las escalas menores sin los grados 2° y 6°.

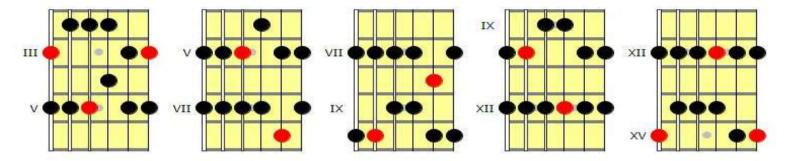
En el **blues** es habitual emplear las escalas pentatónicas añadiendo las conocidas **"blues notes"** (la 3ª menor y la 5ª bemol), que crean una disonancia melódica que es una de las señas de identidad del blues.

¿Cómo improviso con las pentatónicas?

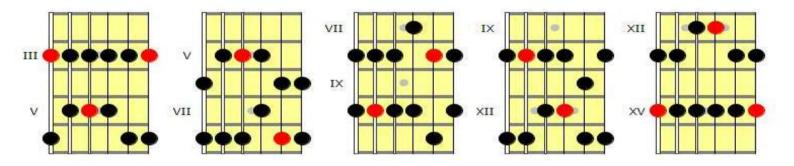
- Si el **tema está en tonalidad mayor** y usa tríadas puedes improvisar, de forma genérica, tanto con la **pentatónica mayor como la menor** (o las correspondientes de blues). La primera tendrá un sonido más alegre o popero, mientras que la segunda le dará un aire más rockero o bluesero.
- Si el **tema** es **menor**, obviamente, utiliza las **escalas menores**.
- Si es un **blues**, puedes emplear **las dos**.

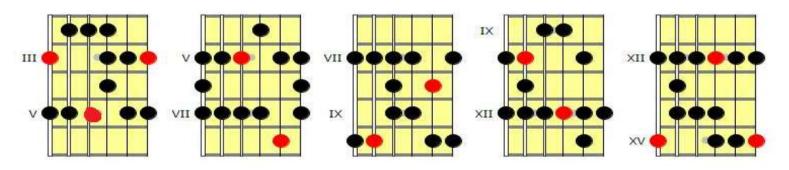
Pentatónica Mayor (1 2 3 5 6)

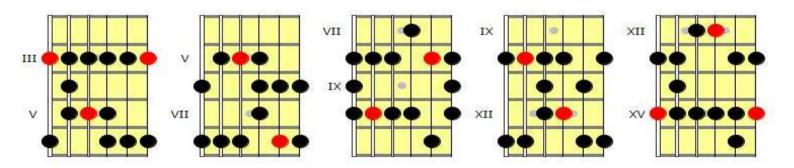
Pentatónica menor (1 3b 4 5 7b)

Blues Mayor (1 2 3b 3 5 6)

Blues menor (1 3b 4 5b 5 7b)

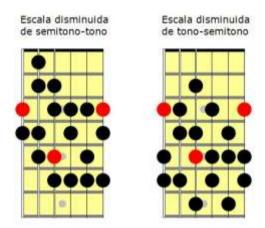
www.clasesguitarraonline.com

5. OTRAS ESCALAS

La escala disminuida

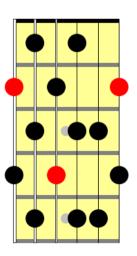
Se trata de una escala simétrica muy utilizada en el jazz que consta de ocho notas. Se puede presentar de dos maneras diferentes:

- Alternando entre los semitonos y los tonos
- Alternando entre los tonos y los semitonos

La escala por tonos

- Es una escala formada exclusivamente de tonos enteros.
- Consta de 6 notas y su gran particularidad sonora es que da sensación de no tener fin, ya que carece de nota sensible.
- Fue muy utilizada por compositores como Debussy, Ravel o Satie.
- Sirve para improvisar sobre acordes

aum, 7, 7b5, 7(9) sin la quinta, 7(9/#11), 7(9,b13), 7(#11,b13).

La escala cromática

Es la escala que contiene las 12 notas que existen en nuestro sistema musical.

6. ESCALAS EXÓTICAS Y ORIENTALES

Como ya hemos dicho anteriormente, existen infinidad de escalas diferentes a lo largo de todo el planeta.

Algunas de las escalas características de pueblos orientales han sido también utilizadas y adaptadas a nuestra música occidental. Te expongo a continuación un cuadro resumen de algunas de ellas, junto a sus sinónimas occidentales.

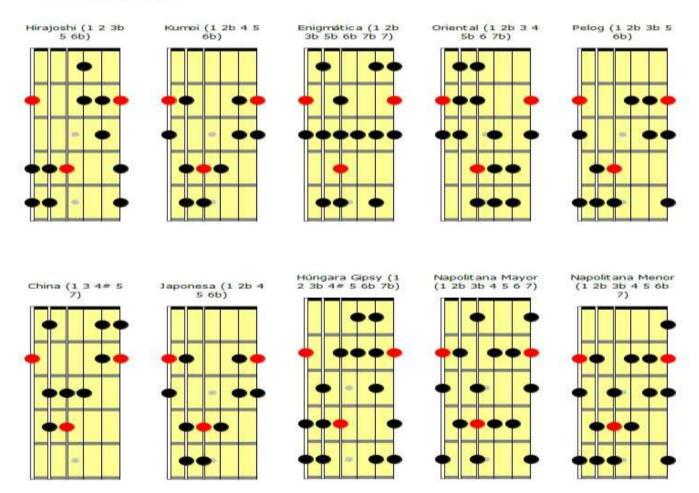
País	Escalas sinónimas	Grados (fórmula)
Algeria	Hungría (IV)	1 2 b3 #4 5 b6 7
Árabe (I)	Mayor Locria	1 2 3 4 b5 b6 b7
Árabe (II)	Disminuida	1 2 b3 4 #4 #5 6 7
Bali (I)	Java (I) / Enigmática I	1 b2 b3 4 b6
Bali (II)		1 b2 b3 5 b6
Bizantina (I)	Española (I) / Mixolidia b9 b13	1 b2 3 4 5 b6 b7
	Israel (II) / V grado del modo menor	
	armónico / Mayor Frigia	
Bizantina (II)	Cíngara (II) / Persia II / Israel (II)	1 b2 3 4 5 b6 7
	Hispano-árabe / Doble armónica	
Cíngara (I)	Hungría (II)	1 b2 3 #4 5 b6 b7
Cíngara (II)	Persia (II) / Bizantina (II) / Hispano-	1 b2 3 4 5 b6
	Árabe / Doble armónica	
Corea (I)	Mongolia / Japón (VI) / China (II) /	1 2 3 5 6
	Pentatónica Mayor	
Corea (II)		1 2 4 5 6 b7
China (I)		1 3 #4 5 7
China (II)	Mongolia / Japón (VI) / Corea (I) / P.	1 2 3 5 6
	Mayor	
Egipto (I)		1 2 4 5 b7
Egipto (II)	Algeria / Hungría (IV)	1 2 b3 #4 5 b6 7
Enigmática (I)	Bali (I) / Java (I)	1 b2 b3 4 b6
Enigmática (II)		1 b2 3 #4 #5 7
Enigmática (III)		1 b2 3 #4 #5 #6 7
Española (I)	Bizantina (I) / Israel (II) / Mixolidia	1 b2 3 4 5 b6 b7
	b9 b13 / V grado del modo menor	
	armónico / Mayor Frigia	
Española (II)		1 b2 b3 3 4 b5 b6 b7
Española (III)		1 b2 3 4 5 b7
Etiopía (I)	India (I) / Mayor	1 2 3 4 5 6 7

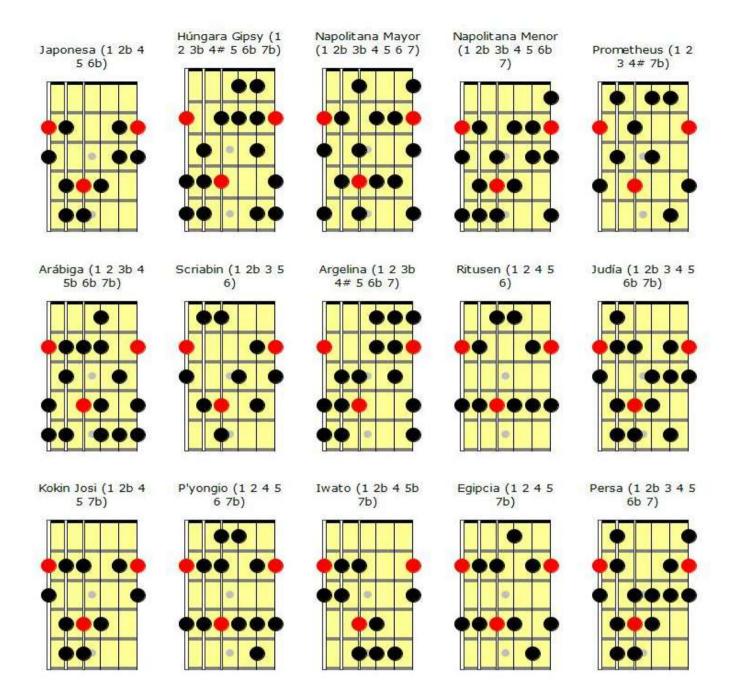
Etiopía (II)	Eólica / Menor natural	1 2 b3 4 5 b6 b7
Haway (I)	Mahometana / Menor Armónica	1 2 b3 4 5 b6 7
Haway (II)	Menor Melódica / Jazz Menor	1 2 b3 4 5 6 7
Indostán	India (III)	1 2 3 4 5 b6 b7
Hispano-Árabe	Cíngara (II) / Persia (II) / Bizantina	1 b2 3 4 5 b6 7
.1	(II) / Doble Armónica	
Hungría (I)	Disminuida de paso	1 #2 3 #4 5 6 b7
Hungría (II)	Cíngara (I)	1 b2 3 #4 5 b6 b7
Hungría (III)		1 2 b3 #4 5 b6 b7
Hungría (IV)	Algeria	1 2 b3 #4 5 b6 7
India (I)	Mayor / Etiopía (I)	1 2 3 4 5 6 7
India (II)	Japón (II) / Dórica	1 2 b3 4 5 6 b7
India (III)	Indostán (I)	1 2 3 4 5 b6 b7
India (IV)	Japón (IV) / Lidia	1 2 3 #4 5 6 7
India (V)	Mixolidia	1 2 3 4 5 6 b7
India (VI)	Japón (V) / Locria	1 b2 b3 4 b5 b6 b7
India (VII)	Napolitana (III)	1 b2 b3 4 5 b6 7
India (VIII)		1 3 4 5 b7
India (IX)	Japón (III) / Frigia	1 b2 b3 4 5 b6 b7
India (X)		1 b2 3 #4 5 6 7
Israel (I)		1 #1 #2 3 #4 #5 6 7
Israel (II)	Española (I) / Bizantina (I) /	1 b2 3 4 5 b6 b7
	Mixolidia b9 b13 /Mayor Frigia / V	
T (T)	grado del modo menor armónico	124516
Japón (I)	India (II) / Dárica	1 2 4 5 b6
Japón (II)	India (II) / Dórica	1 2 b3 4 5 6 b7 1 b2 b3 4 5 b6 b7
Japón (III) Japón (IV)	India (IX) / Frigia India (IV) / Lidia	1 2 3 #4 5 6 7
Japón (V)	India (IV) / Lidia India (VI) / Locria	1 b2 b3 4 b5 b6 b7
Japón (VI)	Mongolia / Corea (I) / China (II) / P.	12356
supon (v 1)	Mayor	12330
Japón (VII)	Pentatónica menor (I)	1 b3 4 5 b7
Japón (VIII)	Pentatónica Alt. b3 b6	1 2 b3 5 b6
Japón (XI)		1 2 3 4 #4 5 6 7
Japón (X)		1 b2 4 b5 b7
Japón (XI)		1 b2 4 5 b7
Japón (XII)		1 b2 4 5 b6
Japón (XIII)	Pentatónica b3	1 2 b3 5 6
Japón (XIV)		1 2 3 4 #4 5 6 b7 7
Japón (XV)		1 2 4 5 6
Japón (XVI)		1 b2 b5 b6
Java (I)	Bali (I) / Enigmática (I)	1 b2 b3 4 b6
Java (II)	Frigia #6 / Menor b2, 6	1 b2 b3 4 5 6 b7
Java (III)	Harris (D./M. A. /	1 b2 b3 5 b6
Mahamatana (II)	Haway (I) / Menor Armónica	1 2 b3 4 5 b6 7
Mahometana (II)	Japán (VII) / Carao (II) / China (III) /	1 2 b3 4 5 b6 7
Mongolia	Japón (VI) / Corea (I) / China (II) / Pentatónica Mayor	1 2 3 5 6
Napolitana (I)	i ematorica iviayor	1 b2 3 #4 6 b7
rapontana (1)		1 02 3 π4 0 07

Napolitana (II)		1 b2 b3 4 5 6 7
Napolitana (III)	India (VII)	1 b2 b3 4 5 b6 7
Oriental (I)		1 b2 3 4 b5 b6 b7
Oriental (II)		1 b2 3 4 b5 6 b7
Pelog		1 b2 b3 5 b7
Persia (I)		1 b2 3 4 b5 b6 7
Persia (II)	Cíngara (II) / Bizantina (II) /	1 b2 3 4 5 b6 7
	Hispano-Árabe / Doble Armónica	
Rumanía		1 2 b3 #4 5 6 b7
Skriabin (I)		1 2 3 #4 6 b7
Skriabin (II)	Pentatónica b2	1 b2 3 5 6
Tcherepnin		1 #1 #2 3 4 5 #5 6 7

Aquí puedes ver las posiciones en la guitarra de algunas de las más conocidas.

Escalas exóticas

7. RELACIÓN ACORDE-ESCALA

Modo Mayor

Función	Cifrado	Escala	Grados (fórmula)	Tensiones
tonal				
IMaj7	Maj7	Mayor	1 2 3 4 5 6 7	9/13
IIm7	m7	Dórica	1 2 b3 4 5 6 b7	9/11
IIIm7	m7	Frigia	1 b2 b3 4 5 b6 b7	11
IVMaj7	Maj7	Lidia	1 2 3 #4 5 6 7	9/#11/13
V7	7	Mixolidia	1 2 3 4 5 6 b7	9/13
VIm7	m7	Eólica	1 2 b3 4 5 b6 b7	9/11
VIIm7/b5	m7b5	Locria	1 b2 b3 4 b5 b6 b7	11/b13

Modo menor natural

Función	Cifrado	Escala	Grados	Tensiones
tonal				
Im7	m7	Menor natural	1 2 b3 4 5 b6 b7	9/11
IIm7/b5	m7/b5	Locrio	1 b2 b3 4 b5 b6 b7	11/b13
bIIIMaj7	Maj7	Mayor	1 2 3 4 5 6 7	6/9
IVm7	m7	Dórico	1 2 b3 4 5 6 b7	9/11
Vm7	m7	Frigia	1 b2 b3 4 5 b6 b7	11
bVIMaj7	Maj7	Lidia	1 2 3 #4 5 6 7	9/#11/13
bVII7	7	Mixolidia	1 2 3 4 5 6 b7	9/13

Modo menor armónico

Función tonal	Cifrado	Escala	Grados	Tensiones
Im(Maj7)	m(Maj7)	Menor	1 2 b3 4 5 b6 7	9/11
		armónica		
IIm7/b5	m7/b5	Locria	Modo menor natural	
bIIIMaj7/#5	Maj7/#5	Mayor/#5	1 2 3 4 #5 6 7	9/13
IVm7	m7	Dórica	Modo menor natural	
V7	7/b9/b13	Mixolidia	1 b2 3 4 5 b6 b7	b9/#9/b13
		b9/b13		
bVIMaj7	Maj7	Lidia	Modo menor natural	
VIIdism7	dism7	Disminuida	1 b2 b3 b4 b5 b6 b7	

<u>www.clasesguitarraonline.com</u> **Autor**: Jorge Fernández

Modo menor melódico

Función tonal	Cifrado	Escala	Grados	Tensiones
Im6	m6	Menor	1 2 b3 4 5 6 7	7/9/11
		melódica		
IIm7	m7	Menor b2/6	1 b2 b3 4 5 6 b7	11
bIIIMaj7/#5	Maj7/#5	Lidia Aum.	1 2 3 #4 #5 6 7	9/#11/13
IV7	7	Lidia b7	1 2 3 #4 5 6 b7	9/#11/13
V7	7/9/b13	Mixolidia	Modo menor	9/b13
		9/b13	armónico	
VIm7/b5	m7/b5	Dórica Alt	1 2 b3 4 b5 b6 b7	9/11/b13
VIIm7/b5	m7b5	Menor b2/b4	1 b2 b3 b4 b5 b6 b7	b13

Dominantes secundarios

Función tonal	Cifrado	Escala	Grados	Tensiones
V7/IIm7	7	Mixol. 9/b13	1 2 3 4 5 b6 b7	9 / b13
V7/IIIm7	7	Mixol. b9/b13	1 b2/#2 3 4 5 b6 b7	b9 / b13
V7/IVMaj7	7	Mixol. 9/13	1 2 3 4 5 6 b7	9/13
V7/V7	7	Mixol. 9/13	1 2 3 4 5 6 b7	9/13
V7/VIm7	7	Mixol. b9/b13	1 b2/#2 3 4 5 b6 b7	b9 / b13

Otras relaciones escala-acorde

Función tonal	Cifrado	Escala	Grados	Tensiones
Dism. de paso	Dism7	Semitono	1 #1 #2 3 #4 5 6 7b	
	Dism7	Tono-semi.	1 2 b3 4 #4 #5 6 b7	
	Dism	Tono-semi.	1 2 b3 4 b5 b6 6 7	
Dominantes, b/#5	7/b,#5	Por tonos	1 2 3 #4 #5 #6	9/#11

www.clasesguitarraonline.com

Dom. alterados	7/alt.	Alterada	1 b2 b3 3 b5 b6 b7	Todas alteradas
Dom. sustitutos	7	Lidia b7	1 2 3 #4 5 6 b7	9/#11/13
Dom. (blues)	7	Blues	1 b3 4 b5 5 b7	9/13
Dom. sus4	7sus4	Mixolidia	1 2 3 4 5 6 b7	9/13
Dom. por extensión	7	Mixolidia	1 2 3 4 5 6 b7	9/13
IIm7 relativo	m7	Dórica	1 2 b3 4 5 6 b7	9/11
Be-bop (I)	Maj7		1 2 3 4 5 b6 6 7	
Be-bop (II)	m7		1 2 b3 3 4 5 6 b7 7	
Be-bop (III)	7		1 2 b3 3 4 5 b6 6 b7 7	

JORGE FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Guitarrista

Comienza sus estudios de guitarra en el Conservatorio de Música "Jesús Guridi" de Vitoria, obteniendo el Grado Profesional de Música en Valladolid con las máximas calificaciones en dicha especialidad, que prosigue en el Conservatorio Superior de Castilla y León (Salamanca). Además, cursa la Licenciatura en Dirección de Orquesta y

Banda con el Maestro Francisco Navarro Lara.

En el año 2008 es galardonado con el Primer Premio en el Concurso Nacional de Guitarra "Valle de Egüés" (Navarra).

Ha recibido clases magistrales de guitarristas tan prestigiosos como Ricardo Gallén, Marco Socías, Carles Trepat o David Rusell, entre otros. Así mismo, ha asistido a diversos seminarios fuera del mundo de la guitarra clásica (de flamenco con Óscar Herrero, de tango con Mirta Álvarez, de jazz...)

Ha trabajado como profesor de guitarra clásica y flamenca en centros educativos ("Presentación de María", Vitoria), academias ("Music Piano" y "Musical Eduardo", Vitoria) y Escuelas de Música (Escuela de Música Willems "Modulando", Valladolid).

Es miembro de los grupos musicales "Sin Cortes" y "Bussola".

Musicólogo

En la Universidad de Valladolid realiza el Grado en Historia y Ciencias de la Música, obteniendo el Premio Extraordinario Fin de Carrera y matrícula de honor con su Trabajo Fin de Grado titulado "Aproximación al lenguaje guitarrístico de Eduardo Morales-Caso". Siguiendo esta misma temática, defiende su tesina "La producción guitarrística de Eduardo Morales-Caso en el panorama de la música contemporánea para guitarra" al año siguiente, tras finalizar el Máster de investigación de "Música Hispana" en el que obtiene nuevamente el Premio Extraordinario Fin de Máster