

La Música: Ciencia, Arte y Lenguaje

La música considerada como arte, ciencia, y lenguaje universal, es un medio de expresión sin límites que llega a lo más íntimo de cada persona.

La música fue **considerada una ciencia desde Pitágoras** (siglo VI a.C.), que inicia la investigación del fundamento matemático de las relaciones entre los sonidos. Así, la afinación pitagórica, sistema de construcción de la escala musical que se fundamenta en la quinta perfecta de razón $3/2$ o quinta justa; esta afinación era la usada durante la Edad Media. Se obtenía mediante la división geométrica de una cuerda de un instrumento musical en dos, tres y cuatro partes iguales.

Siendo el número el fundamento de la música así como de todos los fenómenos físicos, esto daba a la música categoría a la vez científica y metafísica.

El apartado científico de la Música es el más difícil de entender para los profanos de la misma. La relación interválica Pitagórica, la Série de Armónicos, los distintos elementos que se utilizan para medir su materia prima, el sonido (Herzios, Decibelios, etc), hacen de esta, en su plano científico, interesante aunque compleja.

Se le considera un arte, por el simple hecho, de que esta creada para expresar emociones. Todo aquello que exprese alguna emoción, se lo considerara arte. Pinturas, fotografía, cine, etc. Aunque de todas, la Música está considerada la más expresiva de todas las artes.

La música como arte, tiene una relación estrecha con el mundo que la rodea, hasta tal punto que nunca se puede entender el arte de la música si se prescinde de la situación estética, social y artística de la sociedad en que surge. La música como arte ha sido valorada por todas las culturas, desde los pueblos más primitivos.

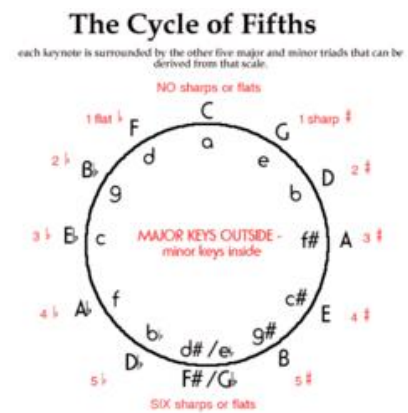

Desde que el poeta Henry Wadsworth Longfellow, miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias declaró en 1835 que "**la música es el lenguaje universal de la humanidad**", tanto la literatura popular como la científica han asumido que la música es un lenguaje universal con profundas similitudes entre las sociedades de distintos lugares o periodos históricos.

Así, por ejemplo los oyentes de la Mafa de Camerún calificaron ejemplos de música occidental como "feliz", "triste" o "inquietante" de manera similar a los oyentes canadienses. En otra ocasión, se pidió a los oyentes estadounidenses y de Kreung, una aldea rural de Camboya, que crearan música que sonara "enojada", "feliz", "pacífica", "triste" o "de suspense" y generara melodías similares la cual fue identificada y clasificada posteriormente por grupos de personas de otras culturas en las mismas categorías. Estos estudios sugieren que la música está sistemáticamente relacionada con sus efectos afectivos y conductuales de manera similar en todas las culturas.

Asimismo, este lenguaje permite comunicarse a personas de distintas culturas, razas o idiomas del mundo, a través de sus signos, sin que tenga que existir ningún otro componente en esta comunicación. Músicos de todas las partes del mundo pueden juntarse e interpretar una partitura sin necesidad de ningún otro sistema de comunicación.

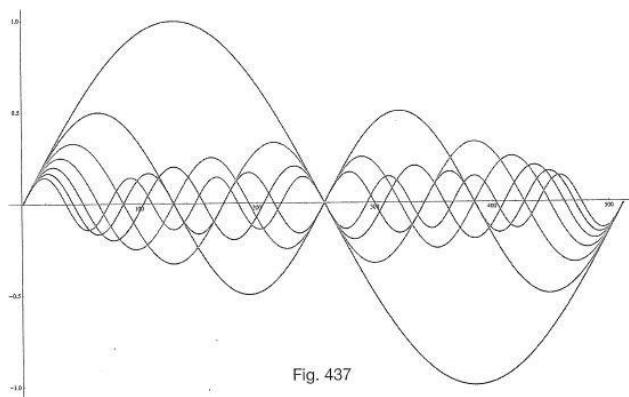

La materia prima de la Música: el sonido

El sonido es la sensación resultante de la percepción de ondas emitidas por un cuerpo en vibración. El sonido se produce a partir de un cuerpo que vibra de forma periódica, constante y uniforme, es decir a una frecuencia fija. La naturaleza de esta vibración determinará el volumen, la altura, el timbre y la duración. Dicho esto, se pueden definir a continuación estas cuatro cualidades:

Intensidad: está vinculada con el volumen del sonido y lo fuerte o débil que es percibido, lo determina la amplitud del desplazamiento durante la vibración: a mayor amplitud, la intensidad es más grande y a menor amplitud la intensidad es menor.

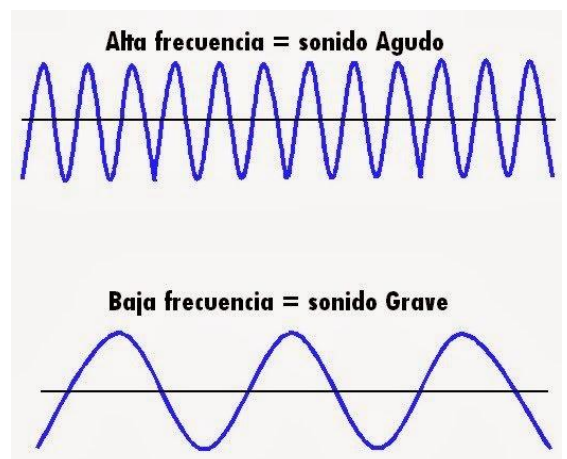
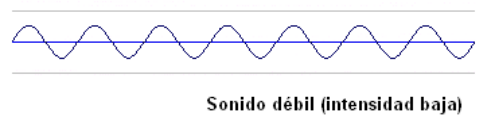
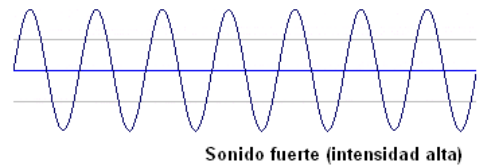
La altura: es la cualidad que se expresa cuando se habla de sonidos graves o agudos, está determinada por la velocidad de la vibración, a mayor cantidad de ciclos por segundo, el sonido será más agudo, y a menor velocidad de vibración, la percepción será más grave. El oído humano está capacitado para reconocer ondulaciones entre 16 y 20.000 repeticiones por segundo. En música se utilizan las diferentes alturas clasificándolas de forma periódica en notas musicales.

musical, a un mismo volumen y por el mismo tiempo.

Se pueden observar ejemplos en este enlace:

<https://ears2.dmu.ac.uk/es/courses/sonidos-generados/lessons/ondas-sonoras-basicas>

Duración: como su nombre lo indica está determinada por el tiempo que dura el cuerpo en vibración aparente.

El timbre: es lo que permite diferenciar sonidos emitidos por cuerpos distintos, pero que tienen la misma altura, intensidad y duración, por ejemplo un trombón y un cantante que producen la misma nota

El lenguaje de la música¹:

La música es un lenguaje tonal y rítmico cuyas características son muy parecidas al lenguaje hablado. El lenguaje hablado posee diferentes estructuras para expresar, ya sea prosódicamente o poéticamente, las ideas. En la poesía, el lenguaje se expresa utilizando estructuras poéticas como el refrán, la copla, la décima, o el soneto. Estas estructuras, de lo general a lo particular, se subdividen en versos con pausas que se llaman cadencias, y cada verso se divide en palabras métricamente organizadas en número de sílabas. La forma de organizar el pensamiento prosódico o poético es cultural. La cultura latina utiliza coplas con versos octosilábicos, hexasilábicos, tetrasilábicos, pentasilábicos o alenjandrinos. Existen estructuras de metros híbridos como la seguidilla que utiliza versos de siete alternados con versos de cinco sílabas. Estructuras poéticas contemporáneas pueden utilizar versos libres.

En el lenguaje musical se utilizan de la misma manera estructuras, formas o arquitecturas musicales para organizar el pensamiento musical. Estas estructuras se organizan más o menos como las estructuras poéticas y prosódicas. La música, poéticamente diseñada, se estructura con **frases métricas** muy similares al verso; inclusive las frases musicales descansan en pausas que se llaman **cadencias**. Cada idea musical se confecciona con motivos rítmicos que definen el pensamiento musical. Cada pensamiento musical posee, de manera organizada, una serie de motivos y frases que dan lugar a lo que llamamos tema. Un tema, en términos lógicos y estéticos musicales, no es otra cosa que un diseño sonoro basado en motivos creados por un compositor, o motivos musicales tomados de la tradición lingüístico-musical de una cultura.

Cabe significar que la terminología utilizada para denominar las distintas unidades estructurales del discurso musical, varían de un texto a otro y por tanto debemos establecer unos criterios para estas denominaciones. Para nosotros las distintas unidades musicales, de menor a mayor serán: inciso, motivo, semifrase, frase, tema, periodo, sección y movimiento. Estos nombres se utilizan en casi todos los tratados pero varía su extensión o su concordancia para con el lenguaje hablado. La extensión aproximada de cada unidad vendrá a ser la siguiente.

Inciso: grupo de 3 a 5 notas.

Motivo: Grupo de 2 ó 3 incisos que finaliza con un valor más largo.

Semifrase: Grupo de 2 ó 3 motivos que finaliza con una cadencia.

Frase: Grupo de 2 ó 3 semifrases.

Tema: Grupo de 2 ó 3 frases que posee una personalidad propia.

El ritmo organizado en glosarios de motivos musicales define no solo los temas de una composición, sino que define culturalmente el lenguaje nacional y cultural de un país. Los motivos rítmicos nacionales definen, además de los temas musicales, la forma o estilo de bailar, y definen además el nombre de muchos géneros musicales bailables.

FORMAS SIMPLES: FORMA BINARIA Y FORMA TERNARIA.

En cierta manera, apreciar música no es otra cosa que aprender a identificar los motivos rítmicos que sirven como diseño estético del lenguaje musical. Toda la lógica de la estética de una composición musical esta estructurada sobre el manejo artístico que la composición, sea clásica, folklórica, o popular hace con sus motivos y frases para crear temas.

Un **motivo** es una idea que aquí definimos como la unidad musical más lógica de cualquier composición musical. El motivo es similar en el lenguaje hablado a una palabra. En el lenguaje hablado, una palabra consta de diferentes letras; en música, un motivo consta de varias unidades

¹ <http://upracd.upr.clu.edu:9090/~lalvarez/cursillo/intrMusClasica.html>

rítmicas o **incisos** (también llamados **células**). El motivo tiene de particular que suele terminar en un valor métrico más largo.

En términos generales las composiciones simples se hacen con uno o dos motivos. Las composiciones infantiles suelen tener una sola frase (que también podemos denominar tema) y se denominan monotemáticas. Las composiciones que tienen dos temas se denominan binarias (AA, AA' o AB). Cuando las composiciones se hacen con dos temas repitiendo el primer tema como cierre de la composición se denominan composiciones ternarias (ABA o ABA'). La forma de sintetizar los temas de una composición es, como hemos visto, con letras. Un solo tema o composición monotemática es A. Una composición binaria, esto es de dos temas es AB. Una composición ternaria es ABA. Cada letra significa un tema diferente y las modificaciones que se realizan de un mismo tema son señaladas como A'-A''-A'''-etc o bien como A₁-A₂-A₃-etc.

Veamos estos ejemplos de estructuras simples:

<p>FRASE DE 8 COMPASES SINFONÍA N° 40 (MOZART) https://www.youtube.com/watch?v=7U5IJXINTmc</p>	<p>FRASE DE 4 COMPASES Y FORMA SONATA SONATA FACIL (MOZART) https://www.youtube.com/watch?v=El_vzJWa2XY</p>
---	--

Los demás componentes de una composición musical estructurados sobre el ritmo (motivos rítmicos y frases) son la melodía y la armonía. Estos motivos musicales son diseñados con notas a diferente altura que se acompañan con acordes que definen la armonía de una composición. Los acordes juegan un papel importantísimo en el diseño melódico y rítmico de una composición ya que cada composición puede identificarse con secuencias armónicas o grupo de acordes que se utilizan para producir diferentes estados de ánimo que distinguen cada pieza o composición musical. Acompañan a los diseños rítmicos, melódicos, y armónicos de una pieza las dinámicas o juegos sonoros que definen la intensidad del discurso musical. La forma de indicar estas dinámicas es con expresiones de fuerza o volumen como *p* igual a sonido piano (sonido de poca intensidad), *f* igual a sonido fuerte, y sonidos intermedios como el *mp* (mezzo piano), *mf* (mezzo forte), crescendo, diminuendo, *pppp* (pianísimo), y *ffff* (fortísimo).

Ejemplo de forma ternaria:

Forma Ternaria (ABA)

Prof. L.M. Alvarez

The musical score illustrates a ternary form (ABA) in treble clef, 2/4 time. It consists of six staves of music. The first staff (measures 1-4) is labeled 'A' and 'primera frase' with a dynamic of *f*. The second staff (measures 5-8) is labeled 'B' and 'segunda frase' with dynamics of *mp* and *ppp*. The third staff (measures 9-12) is labeled 'A' and 'tercera frase' with dynamics of *fff*, *pppp*, *ffff*, and *pppp*. The fourth staff (measures 13-16) continues the 'A' section with dynamics of *ppp* and *ffff*. The score includes various dynamic markings and phrasing slurs.

Existen formas de adornar musicalmente los temas con melodías secundarias llamadas **contrapunto** o **contratemas** o **contracantos**. El contrapunto se define como el arte de combinar más de una melodía. Existen muchos tipos de contrapunto como: el contrapunto imitativo, el contrapunto libre, y el contrapunto paralelo. El contrapunto es uno de los recursos más ricos y a la vez más difíciles de dominar de los compositores. Los grandes genios de la composición musical suelen ser grandes contrapuntistas. El manejo rítmico, armónico, melódico y contrapuntístico de un compositor definen en gran medida la calidad artística creativa de este. En cierta medida, una composición rica en estos elementos musicales creativos resulta ser el gran reto del intérprete quien tiene que comunicar al

público el lenguaje musical de las obras artísticamente diseñadas por los grandes maestros de la historia de la música. Estos grandes maestros del diseño artístico del maravilloso lenguaje de la música dependen en gran medida del gran talento expresivo que desarrollan los grandes intérpretes de la música vocal, e instrumental que tienen que dominar las destrezas motoras y emotivas que se requieren para poder proyectar el arte y ciencia de la emoción del lenguaje de la música.

Las formas simples monotemáticas, binarias, y ternarias son la base de composiciones más complejas como el rondó, que utiliza combinaciones temáticas como ABACAD, o diferentes combinaciones temáticas de tres o más temas. Cada época musical se reconoce por sus formas musicales distintivas. El estilo **barroco** se reconoce por sus formas contrapuntísticas como lo son las invenciones, los cánones y las fugas. El estilo **clásico** por la forma sonata o los temas con variaciones. Durante el estilo **romántico-nacionalista** se explotan mucho las danzas nacionales. Muchas de estas danzas nacionales son ternarias, o de forma rondó.

Las formas musicales

En cuanto a estas formas musicales, todas ellas se han ido gestando a lo largo de la historia gracias a las composiciones de los grandes maestros. Así pues y en base a estructuras simples, los compositores han moldeado sus ideas hasta encontrar acomodo en unas estructuras más complejas que han reforzado la calidad y el entendimiento de su música. Una vez encontradas estas estructuras, se las ha "bautizado" con un nombre que designa una serie de características innatas propias de esa composición. A estos nombres se les ha dado el apelativo de formas musicales.

CONCEPTOS GENERALES ²

Así pues, básicamente, cuando en música hablamos de "**forma musical**" o simplemente de "**forma**", estamos haciendo referencia a un tipo determinado de obra musical. En este sentido, una **Sonata** sería una forma y una **Sinfonía** otra diferente, por poner algunos ejemplos.

De alguna manera, al hacer referencia a la forma, hacemos referencia a la estructura musical de una obra, aunque no se deben confundir estos dos conceptos: **forma** y **estructura**. La forma es algo más que una simple estructura musical: es el vehículo idóneo que elige el compositor para transmitir todo aquello que quiere expresar.

Hay que decir que, al hablar de las formas musicales, también vamos a hacer referencia a aquellos términos que están íntimamente relacionados con una determinada forma. Por ejemplo, cuando hablemos de la ópera, también se definirán términos como recitativo o arioso, que son, de alguna manera, como pequeñas formas o estructuras dentro de la gran forma que es la ópera.

Hay muchas de estas formas musicales, por tanto realicemos primero una clasificación de las mismas. Aunque clasificar las formas no es tarea fácil, en una división básica podríamos hablar de:

- Formas simples: son breves o constan de un solo movimiento (nocturno, rondó)
- Formas complejas: son extensas y constan de varios movimientos (sinfonía, sonatas, concierto, suite, oratorio, ópera, etc.)
- Formas instrumentales: sólo intervienen en ellas instrumentos musicales
- Formas vocales: intervienen en ellas la voz humana
- Formas mixtas: que son o han sido tanto vocales como instrumentales
- Formas estructuradas: si tienen una estructura definida de antemano.
- Formas libres: si no tienen una estructura definida

² <http://www.melomanos.com/academia/formas/indexfor.htm>

Resulta obvio que en numerosos casos una obra puede pertenecer a más de uno de esos grupos: un **aria** es, al mismo tiempo, una forma **simple** y **vocal**, como también puede ser una forma vocal como instrumental (por eso la designamos como una forma **mixta**).

Como simple enumeración no exhaustiva, y para tener una idea aproximada de la cantidad de formas musicales y términos análogos existentes, presentamos el siguiente cuadro. De todas ellas, desarrollaremos posteriormente las más importantes.

Instrumentales		Vocales	Mixtas
allemande	misterio	aria de bravura	aria
arabesco/arabesca	momento musical	arietta	balada
badinerie	musette nocturno	ariosso	canon
bagatela	obertura	canción	elegía
ballet	partita	cantata	habanera
barcarola	pasacalle	canto gregoriano	intermezzo
batalla	pavana	cavatina	romanza/romance
berceuse	poema	concertante	serenata
bouffée	poema sinfónico	coral	
capricho	polca	duo	
cassazione	preludio	lied	
chacona	rapsodia	madrigal	
concierto	ricercare	misa	
courante	rondó	motete	
cuarteto	scherzo	opera	
diferencias	sinfonía	opereta	
divertimento	sinfonía concertante	oratorio	
estudio	sinfonietta	pasión	
fantasía	sonata	salmo	
fuga	sonatina	recitativo	
gallarda	suite	requiem	
giga	tiento	villancico	
impromptu	tocata	zarzuela	
invención	trío		
marcha	vals		
mazurca	variación		
minué	zarabanda		

EL GÉNERO

Al hablar de forma musical, no podemos dejar de lado un concepto más amplio, dentro del cual caben los **estilos** y las **formas**: nos referimos al **género**. El género de una obra musical hace referencia al espíritu de esa obra y así, podemos encontrarnos, entre otros:

- música religiosa y música profana
- música culta y música popular
- música programática
- música descriptiva

Para exponer las diversas formas musicales, que iremos ampliando progresivamente, nos ceñiremos su importancia dentro de la historia de la música, así como su utilización en las obras pedagógicas que nos interesan.

HISTORIA DE LAS FORMAS MUSICALES

TEMA 1: La música en la Edad Media y Renacimiento: Monodía y Polifonía.

Canto gregoriano

Uno de los principales repertorios de la Edad Media, el canto monofónico comenzó a ser conservado en un manuscrito alrededor del siglo X. Se compone de melodías establecidas para los textos en latín de la liturgia, principalmente los salmos, y se utilizó en el funcionamiento de la Misa. El canto salmódico puede ser antifonal, en la que las dos mitades de un coro canta versos en alternancia, o responsorial, en que un cantor o solistas se alternan con el coro.

El canto gregoriano, llamado así por San Gregorio Magno (Papa 590-604 - Aunque ha sido considerado por la tradición como el creador del canto cristiano, quede claro que en realidad no inventó el canto sino que potenció su difusión y organización-) se clasifica según un sistema modal adoptado de los bizantinos. Sus características son:

- se canta en latín, ya que es una música destinada al servicio de la liturgia;
- es de textura monódica, es decir, sólo tiene una línea melódica;
- es un canto a capella, (sin acompañamiento instrumental);
- los cantos son anónimos;
- el ritmo es libre, ya que está determinado por la expresión y acentuación del texto, en contraposición a la música mensural más tardía.

Escuchemos unos fragmentos y analicemos la melodía, el ritmo y la armonía.

<http://www.abadiadesilos.es/escuchar.htm>

Fuera de los recintos también surgió una música profana (no religiosa) interpretada en castillos, cortes y plazas por troveros, trovadores y juglares. Animaban la monótona vida de nobles y plebeyos cantando al amor y relatando fantásticas aventuras de caballeros.

Los trovadores eran poetas y músicos de origen generalmente noble. Componen las canciones en su lengua vernácula y en ellas se ensalza el amor cortés y el espíritu caballeresco de los héroes de las cruzadas.

El movimiento trovadoresco surge en el sur de Francia, en la Provenza, a finales del siglo XI y se extenderá rápidamente por toda Europa (por ello se cantan sus composiciones en provenzal). En España tendría especial relevancia en la zona de Galicia, en donde las canciones se llamarán "cantigas".

A partir de aquí, los movimientos del Ars Antiqua y Ars Nova, fueron abandonando la música monódica para convertirse en polifónica.

RENACIMIENTO

Da comienzo a mitad del siglo XV (1450, invención de la imprenta) y finaliza en 1600 tras el estreno de la primera ópera. Básicamente es un periodo en el cual la música dominante es religiosa, vocal y polifónica.

MÚSICA RELIGIOSA

La música religiosa católica sigue los pasos establecidos en el Ars Nova: predominio de la polifonía, cada vez más desarrollada, y cantada “a capella”. Por otra parte, la nueva iglesia Luterana, que también dará a la música un papel primordial en sus oficios, ofrece una música menos elaborada pero más cercana al pueblo: de textura homofónica (todas las voces pronuncian el texto a la misma vez), admite la utilización de instrumentos en sus cantos, como acompañamiento a la voz. Ello hará que el órgano sea considerado como un instrumento esencial en la música religiosa.

Después de este breve resumen, se aconseja ampliar la información sobre este periodo en la siguiente página:

<http://www.slideshare.net/patxinaga/msica-en-el-renacimiento>

En estas otras se desarrolla el tema tomando como base un Power Point:

<http://www.slideshare.net/JesusGCorral/renacimiento-12083536>

<http://www.slideshare.net/ccaboalvarez/tema2-renacimiento090405085430phpapp02>

Fragmentos musicales de estos periodos los podemos escuchar a través del siguiente enlace:

<http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/musica/index.html>

TEMA 2: La música en el Barroco: Ópera, Concerto, Orquesta, Violín, Clave.

BARROCO

Datado entre 1600 (estreno de la primera ópera) y 1750 (muerte de Juan Sebastian Bach), se trata de un periodo muy rico y que presenta importantísimos cambios en lo que a la música se refiere. Entre los más destacados se encuentran:

- Aparición de la textura de melodía acompañada.
 - Aparición del Bajo Continuo
- Independencia de la música instrumental.
 - Aparición de la Orquesta.
 - Aparición de las formas instrumentales concertantes, como el Concerto o el Concerto Grosso.
- Incremento de la importancia de la música profana.
- Decrece la importancia de la música religiosa y la vocal.
- Aparición de la Ópera
 - Copias religiosas como el Oratorio y la Pasión.

CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA BARROCA

Dentro del lenguaje musical barroco se van a dar una serie de importantes novedades que darán a este período una sonoridad característica indiscutible.

LA MONODIA: Una de las innovaciones que van a crear los compositores barrocos es el uso de la monodia acompañada (una sola melodía con acompañamiento instrumental). Esta técnica permite comprender el texto y transmitir una mayor expresividad. En el campo donde más se desarrolló fue en la ópera.

EL BAJO CONTINUO: Es una línea de notas graves que se interpreta de manera ininterrumpida desde el inicio hasta el final de la canción. La melodía principal es acompañada por esas sencillas notas del bajo, pero el intérprete puede improvisar sobre las mismas (manteniendo su estructura), creando un relleno armónico que va cambiando durante toda la obra. Normalmente, los instrumentos que se encargarán del bajo continuo serán instrumentos polifónicos como el órgano, el clave o el arpa.

ESTABLECIMIENTO DE LA TONALIDAD Y DEL RITMO: En el Barroco se establece el concepto de tonalidad tal y como lo conocemos hoy. Se formulan tratados de armonía en los que se establecen unas estrictas normas sobre las tonalidades y la formación de acordes. Además, a lo largo del siglo XVII se generaliza la escritura de la música utilizando compases.

NACIMIENTO DEL ESTILO CONCERTATO: Es una técnica que nacerá sobre todo para la música orquestal. Se basa en contraponer distintos planos sonoros y timbres de un grupo de instrumentos (tutti, concertino, solista,...). Es un recurso para dar mayor expresividad a la música.

EL NACIMIENTO DE LA ÓPERA

La ópera es un género musical profano que va a surgir en Italia a comienzos del siglo XVII. Es una síntesis de poesía, música y danza. La primera ópera de la que tenemos noticia es "Dafne", de Jacobo Peri, estrenada en 1597; pero esta obra no se conserva en su totalidad, ya que algunos fragmentos se han perdido. Pero será en 1607 cuando C.

Monteverdi cree "Orfeo", que se confirmará como la primera gran ópera debido a que va a cumplir con todos los requisitos tanto técnicos como estructurales de la ópera que se desarrollará en años posteriores. Esta obra, será tomada como referencia por todos los compositores que le sucederán.

<https://www.youtube.com/watch?v=yxBT1pfVAKQ>

LA MÚSICA INSTRUMENTAL.

La música instrumental en el Barroco logra la total autonomía que había empezado en el Renacimiento. En este desarrollo, desempeñarán un papel decisivo la evolución técnica de los instrumentos y el nacimiento de la orquesta como grupo organizado. Los intérpretes se especializan debido a la complejidad que irá adquiriendo este tipo de música, surgiendo la figura del virtuoso. Con este desarrollo, los compositores van a lograr en sus obras la máxima expresividad.

Los luthiers: Parte de la importancia que gana la música instrumental se debe al trabajo realizado por los luthiers. Algunos de los más destacados fueron Stradivari y Amati.

Busca información sobre los luthiers: el trabajo que desarrollaban, los instrumentos que construían, etc. También puedes buscar información sobre los famosos violines Stradivari.

FORMAS INSTRUMENTALES

LA SUITE: es una forma compleja compuesta por la sucesión de danzas de distinto carácter. El número y la disposición de las danzas es variable.

LA FUGA: forma polifónica donde un motivo principal es imitado por otras voces.

LA SONATA: el significado de la palabra sonata es "música para sonar" (tocada por instrumentos). Es una forma compleja, ya que se desarrolla en cuatro movimientos que contrastan en cuanto al tempo.

EL CONCIERTO: el término deriva de la palabra concertare, que quiere decir contraponer cosas distintas. Es una forma compleja, normalmente de tres movimientos contrapuestos en cuanto al tempo. Según como intervengan los instrumentos el concierto puede ser: Concerto grosso: en el que se establece un contraste entre un grupo de solistas (concertino) y el resto de la orquesta (tutti), que van alternándose en la interpretación de la obra. Concerto solista: compuesto para un solo instrumento solista que contrasta con la orquesta. Podemos destacar a A. Vivaldi, al que se le atribuyen más de 300 conciertos para solista, como las "Cuatro Estaciones", compuesto para violín.

AUDICIÓN

- **Autor:** J.S. Bach
- **Título obra:** Concierto de Brandenburgo nº 3 en sol mayor (1er. Movimiento)
- **Instrumentos:** Orquesta
- **Forma:** Concierto

<https://www.youtube.com/watch?v=XHHzop0ha6Y>

La información detallada de este periodo la encontramos en las siguientes páginas:

http://www.slideshare.net/20121981/el-barroco-musical-6963406?from_search=10

en power point.

<http://www.slideshare.net/mercef176/el-barroco-presentation-949223>

TEMA 3: La música y los instrumentos: Guía de Orquesta para Jóvenes.

Guía de la orquesta para jóvenes

Guía de Orquesta para jóvenes es una obra de Benjamin Britten (1913-1976) que compuso en 1946, para un documental de la BBC de Londres con el propósito de presentar de manera clara y sencilla, las secciones y los instrumentos musicales de una Orquesta Sinfónica al público más joven. Con el paso del tiempo esta obra se ha convertido en un clásico del repertorio didáctico musical. La obra, de carácter pedagógico, debía ser representada junto al film *Los instrumentos de la orquesta*.

Esta guía, es al mismo tiempo una estructura musical realizada con dos formas musicales: un **tema con variaciones**, basado en un tema de Henry Purcell, un extraordinario compositor de la época barroca, inglés también, por quien Britten sentía gran afinidad, y una **fuga**, con un tema propio de Britten, que ocupa la tercera parte de esta obra.

Es una buena audición para reconocer el timbre de los instrumentos. La obra se divide en tres partes:

- En la primera parte los instrumentos interpretan la melodía basada en el tema de Purcell, por secciones: cuerda, viento madera, viento metal y percusión.

The image shows two staves of musical notation in 3/4 time, key of B-flat major. The first staff is labeled 'Tema A' and contains four motifs: 'Motivo A' (quarter notes), 'Motivo B' (eighth notes), 'Motivo C' (quarter notes), and another 'Motivo C' (quarter notes). A red bracket above the first two motifs is labeled 'Secuencia'. The second staff continues with 'Motivo C' (quarter notes), 'Motivo C' (quarter notes), and three instances of 'Motivo D' (eighth notes).

- En la segunda parte y siguiendo el orden de las familias anteriormente citado, los instrumentos, del más agudo al más grave, se van presentando individualmente y por familias.

Viento-madera:

Piccolo-Flauta
Oboe-Corno Inglés
Clarnete
Fagot

Viento-metal:

Trompas
Trompetas
Trombones y Tuba

Cuerda:

Violines
Violas
Violoncellos
Contrabajos
Arpa

Percusión:

Timbales
Bombo y Platos
Xilofono
Caja y Caja china
Castañuelas y Tam-tam
Látigo

- En la tercera, basada como hemos dicho en un nuevo tema y utilizando una nueva forma musical, la **fuga**, van entrando de uno en uno, en el mismo orden que aparecen en la segunda parte, hasta acabar toda la orquesta. En este momento, ambos temas se unen, siendo el tema

inicial interpretado por la sección de viento-metal y el tema fugado por el resto de la orquesta, hasta llegar, por medio de una Coda, al final de la obra.

Tema B

<https://www.youtube.com/watch?v=Ku3TRcjLpyY>

Contiene video con la audición de la obra.

La “Guía de Orquesta para jóvenes”, es una de las obras más importantes dentro de la literatura musical específicamente escrita para jóvenes, y se enmarca dentro de ese grupo reducido de obras sinfónicas que grandes compositores como Leopoldo Mozart , Prokófiev , Saint Saens , o el propio Britten dedicaron al mundo infantil y juvenil.

1. Introducción³

Aún discutido por algunos historiadores, el **clasicismo** musical tiene su apogeo en el siglo XVIII. Haydn, Mozart y Beethoven, creadores de la música instrumental moderna, sintetizan las virtudes de esta **escuela**. Su cualidad fundamental es el **equilibrio**, que distingue a todo arte clásico, entre armonía y melodía, entre forma y expresión; el ajuste perfecto de todos los elementos, físicos y espirituales, que integran el edificio sonoro. Razón, imaginación y sensibilidad se enfrentan y complementan en un acuerdo perfecto.

Esta época estuvo marcada por otras artes como la escultura y la **pintura** como también por la **arquitectura** y las artes decorativas quienes mostraron un especial **desarrollo**; a este estilo se le llamó **Neoclasicismo**; floreció en Europa y **Estados Unidos** aproximadamente desde el año 1750 hasta comienzos de 1800 y se inspiró en las **formas** grecorromanas (en la música no existió un clasicismo original ya que no había quedado escrita ninguna música de la época griega o romana). Los artistas neoclásicos fueron los primeros que intentaron reemplazar la sensualidad y la trivialidad **del** rococó (período anterior) por un estilo lógico, de tono solemne y austero. Cuando los movimientos revolucionarios establecieron repúblicas en **Francia** y en **América** del Norte, los nuevos gobiernos republicanos adoptaron el neoclasicismo como estilo oficial porque relacionaban la **democracia** con la antigua **Grecia** y la República romana. Con el nacimiento **del** **movimiento** romántico la prioridad por la expresión **personal** sustituyó al arte basado en **valores** ideales.

2. Música

Las cualidades fundamentales **del** **clasicismo** son el equilibrio, la sencillez y la armonía. La música, durante este periodo, se basaba precisamente en estos **principios**. Haydn, Mozart y Beethoven son los mayores exponentes **del** **clasicismo** musical.

El surgimiento de estas **formas** clásicas sólo se hizo posible gracias a un desarrollo de las condiciones **técnicas**, que ampliaron enormemente **el lenguaje** de la creación musical. Estos cambios técnicos son los siguientes:

- La notación llegó a un **estado** definitivo, tal como hoy se conoce.
- Las claves se unificaron en dos principales: la de sol, para las notas agudas, y la de fa, para las graves, a las que se añaden, en algunos casos y para algunos instrumentos (fagot, viola, violonchelo y trombón) otras dos de antigua procedencia, la de clave de do en tercera y en cuarta línea **del** pentagrama.
- Para el **sistema** tonal, se deslindan los dos “sexos” **musicales** (mayor y menor), con sus respectivas escalas y acordes.
- Se establecen dos principios fundamentales: la polifonía y la homofonía.
- Aparecen las principales **formas** de composición, que han de utilizar los compositores desde entonces hasta nuestros días. "Existen ya, en el terreno vocal, la ópera, el oratorio, la canción coral y solista; en el terreno instrumental, la fuga, la pieza tripartita –que conducirá a la sonata y a la sinfonía –, la recopilación de danzas en el ciclo de la "suite" y **formas** libres de improvisación y fantasía" (Kurt Pahlen). De las **formas musicales** de las épocas anteriores, desaparecen: la suite, el preludio, el concierto grosso, la fantasía, la cantata, la tocata y la fuga, y sobreviven la variación, la obertura y la ópera..
- Los instrumentos adquieren la contextura que actualmente poseen; se agrupan en familias: cuerdas, vientos, percusión y **teclado**; y salvo algunas modificaciones, la orquesta se **muestra** compuesta de manera similar a la de hoy (La orquesta clásica consta de los siguientes instrumentos:
 - CUERDA: violines, violas, violonchelos y contrabajos.
 - VIENTO MADERA: Flautas traveseras (2), oboes (2), clarinetes (2) y fagotes (2).

³ <http://www.monografias.com/trabajos10/clasic/clasic.shtml#intro>

- VIENTO METAL: trompetas (2) y trompas (2). Al final del Clasicismo comienzan a emplearse trombones.
- PERCUSIÓN: timbales).
- De entre todas las orquestas de la época destaca la orquesta de Mannheim. Desde los años 40 la orquesta de Mannheim empezó a gozar de gran prestigio por su disciplina y la buena preparación de sus músicos. A Stamitz, el primer director de la orquesta de Mannheim, se debe:
 - la costumbre de dirigir la orquesta sustituyendo al director sentado al clave.
 - el uso del clarinete en las maderas.

LA FORMA SONATA

"El cuerpo principal de las obras de música pura lo constituyen las composiciones de "forma sonata", o sea las que están integradas por tres movimientos o tiempos; uno, movido y muy desarrollado; otro, lento; y el último, rápido, a los que se les intercala casi siempre un cuarto movimiento en aire de danza o "scherzo". Todo este cuerpo se puede observar en este cuadro que podríamos denominar "cuadro de las formas clásicas" y que es la estructura que rige todas las obras de este periodo.

MOV.	NORMA COMPOSITIVA	TEMPO	RITMO	TONALIDAD	CARACTER
1º	Sonata	Allegro (rápido)	Binario.	Principal	Energico
2º	Tema con variaciones. Lied. Rondó	Adagio o Andante (lento)	Binario /Ternario.	Dominante.	Lírico
3º	Minué. Scherzo.	Allegro (rápido)	Ternario.	Principal	Danzable
4º	Sonata. Tema con variaciones. Rondó	Vivace o Presto (muy rápido)	Binario.	Principal	Jubiloso

Así pues, todas las composiciones del periodo clásico poseen una estructura formal en común (genéricamente forma sonata) que consta de 3 ó 4 movimientos diferenciados. Esta estructura única recibe varios nombres dependiendo de la agrupación o ejecutantes a los que van dirigidas. Estas obras de forma sonata son:

- La verdadera "**sonata**", cuando es para un solo instrumento: sonata para piano, órgano, guitarra, violín solo, etc. O para piano y otro instrumento: sonata para piano y violín, o violoncelo, o clarinete, o trompeta, etc.
- El "**dúo**", si es para dos instrumentos de tipo monofónico: dos violines, violín y violoncelo, flauta y viola, etc.
- "**Trío**", si es para tres instrumentos de tipo monofónico: dos violines y violoncello, violín viola y violoncelo, flauta oboe y fagot, etc
- "**Trío con piano**", si es para piano y dos instrumentos de tipo monofónico:, violín violoncello y piano, lo más frecuente, etc
- "**cuarteto**", si es para cuatro instrumentos de tipo monofónico: dos violines viola y violoncello (lo más habitual), flauta, clarinete, oboe y fagot, etc
- "**quinteto**", si es para cinco instrumentos de tipo monofónico: dos violines viola y violoncello flauta, oboe, clarinete, fagot y trompa (lo más habitual), etc
- "**sexteto**", "**septeto** o **septimino**", "**octeto**", "**noneto**", "**doble quinteto**", para seis, siete, etc., instrumentos, con piano o sin él.
- **Divertimento** y **serenata**: música de carácter ligero y de entretenimiento. Presentan entre tres y ocho movimientos (la disposición preferida es de cinco movimientos). Los Divertimentos se hallan frecuentemente en estilo de cámara, mientras que las Serenatas por lo general exigen una pequeña orquesta.

- "**Sinfonía**", que es la forma sonata para orquesta. Inicialmente, durante la etapa del Barroco (siglo XVII y primera mitad del XVIII), la Sinfonía-Obertura era la introducción instrumental de una obra teatral. Sin embargo a medida que se va estabilizando el estilo clásico la "forma sonata" constituye el punto de referencia de casi toda la música instrumental. Por lo tanto se puede decir que la Sinfonía es una sonata llevada a la Orquesta, ahora bien, recordemos qué es una sonata. Por lo general consta de 4 movimientos.
- Y el "**Concierto**", sonata o sinfonía para un instrumento solista (los instrumentos favoritos eran el violín y el piano) y orquesta: Concierto de violín, de violoncelo, de piano, etc. Siguió siendo norma la disposición en tres movimientos, al igual que en el barroco.

Excepto las dos últimas, el resto de formas musicales son denominadas "música de cámara". La música de cámara es aquella compuesta para un número reducido de instrumentos.

SONATA No. 7 IN C MAJOR

K 309 / 284b
[8 November 1777, Mannheim]

Allegro con spirito.

legato

legato

pp

cresc.

cresc.

pp

cresc.

AUDICIÓN

- **Autor:** L. V. Beethoven
- **Título obra:** SINFONÍA Nº5 EN DO MENOR (1er. Movimiento)
- **Instrumentos:** Orquesta
- **Forma:** Sinfonía

<https://bustena.wordpress.com/2014/02/17/beethoven-sinfonia-no5-en-do-menor-analisis/>

TEMA 6: La música en el Romanticismo: Piano, Pequeñas formas.

<https://www.slideshare.net/DIAL12Dionisio/tema-6-el-romanticismo-y-el-nacionalismo-daniel-fernandez-12987712>

Los instrumentos en el siglo XIX:

- El instrumento más importante del Romanticismo es el piano, capaz de expresar las cualidades más buscadas por los románticos: brillantez e intimidad.
- Se producen importantes mejoras técnicas en los instrumentos de viento:
 - Los de madera introducen el sistema de llaves y
 - los de metal el sistema de pistones (trompetas) y de válvulas (trompas).
- Adolph Sax inventa el saxofón .

Título: Polonesa “Heroica”

Autor: F. Chopin

<http://www.youtube.com/watch?v=ig-CFMaDp4w>

<http://www.youtube.com/watch?v=jPlte-4OTMw>

<http://www.youtube.com/watch?v=KCSEwfqs-VM>

Título: Nocturnos

Autor: F. Chopin

<http://www.youtube.com/watch?v=V60USaluxGA>

TEMA 7: La música en el Nacionalismo: Poema Sinfónico. El Moldava de Smetana.

EL POEMA SINFÓNICO

Durante el romanticismo se creó uno de los géneros más empleados por los compositores de música clásica: el Poema Sinfónico.

La finalidad del Poema Sinfónico es describir con música la trama de una historia escrita; algo que vendría a ser en la actualidad como la música de fondo de una película.

El poema sinfónico es un tipo de composición orquestal de forma libre, donde se desarrolla un tema poético, dramático, descriptivo, programático, etc. Se puede considerar a las oberturas de concierto de **Berlioz** y **Mendelssohn** como los antecedentes directos de los poemas sinfónicos de **Liszt**. El primer poema sinfónico que compuso Liszt fue *Ce qu'on entend sur la montagne*, basado en un poema de *Victor Hugo*. Después compondría una gran cantidad de ellos, entre los que podemos destacar: *Les préludes*, *Tasso*, *Héroïde funèbre*, *Mazeppa* y *Hamlet*, entre otros.

El nacionalismo romántico hizo acopio del poema sinfónico para desarrollar sus ideas nacionalistas. Floreció profusamente en Bohemia y en Rusia. Ejemplos los contemplamos en obras como *Mi patria* de **Smetana** y *Kamarinskaya* de **Glinka**.

Por lo general los poemas sinfónicos son breves (10 a 15 minutos) y en un solo movimiento. (Ej: “El Moldava” y todos los del ciclo “Mi patria” de Bedrich Smetana, “Don Juan” y “Las travesuras de Till Eulenspiegel” de Richard Strauss y los de Liszt.

Hay excepciones en que la duración es mucho mayor (alrededor de una hora) y el desarrollo está concebido en varios movimientos. Esto ha dado lugar a que, equívocamente, a estos extensos poemas sinfónicos se los llame “sinfonías” (Ejs.: “Sinfonía Fantástica” de Hector Berlioz, “Sinfonía

Dante” y “Sinfonía Fausto” de Liszt, “Sinfonía Manfredo” de Piotr I. Tchaikovsky, “Sinfonía Kullervo” de Jean Sibelius, etc.)

Un ejemplo

El poema sinfónico "Mi Patria" lleva en este país el signo de una obra intocable y sagrada. Se trata de una especie de himno. Cada checo tiene una imagen concreta sobre el poema sinfónico de Federico Smetana.

Dividido en 6 partes individuales, cada una de ellas muestra un aspecto de la historia del pueblo checo. Está lleno de una música fantástica y emotiva. "Vysehrad" traduce los relatos legendarios vinculados con esta otrora residencia de valientes príncipes checos, mientras que "Vltava" (El Moldava) canta las bellezas de este río. El poema "Los prados y bosques de Bohemia" es una obra llena de luz y optimismo, mientras que "Tábor" es sumamente dramático.

El Moldava es el segundo de esta serie de seis Poemas Sinfónicos y narra musicalmente el recorrido de este río por las tierras checas, hasta su desembocadura en Praga, en el Elba.

- **Autor:** Bedřich Smetana.
- **Título:** El Moldava.
- **Instrumentos:** Orquesta.
- **Forma:** Poema Sinfónico.

Tema A

<https://www.youtube.com/watch?v=92uaWjgl4UA>

<https://www.youtube.com/watch?v=FdDJpwSWH74>

TEMA 8: La música en el S. XX y XXI: De Strawinsky a Carles Santos.

1. Introducción

El siglo XX marcó una importante diferencia con los siglos anteriores en lo que tiene que ver con la aparición de nuevos caminos creativos en todas las ramas del arte.

La fotografía, las grabaciones de sonido y de imagen, la tecnología aplicada a los instrumentos musicales, entre otras cosas, permitieron, desde fines del siglo XIX y sobre todo en el transcurso del siglo XX, que los artistas pudieran experimentar y crear a partir de nuevos recursos y con una libertad que no tuvieron creadores de siglos anteriores.

Tomando el comentario del destacado musicólogo uruguayo Coriún Aharonian, “no existe la creación desde cero”, podremos observar en el detalle de los capítulos que integrarán este material, cómo las nuevas corrientes musicales que se generarán durante el siglo XX, tendrán la referencia de las composiciones antecesoras a lo cual se le sumarán las búsquedas de nuevas estéticas y nuevas sonoridades.

Las innovaciones musicales del siglo XX conmovieron a fondo la música, porque en el mundo moderno los músicos crearon nuevos lenguajes musicales.

En particular, nos ocuparemos de lo que llamaremos música académica, lo que habitualmente se le denomina “música culta”, y que tiene que ver con lenguajes aprendidos y desarrollados en ámbitos formales de la educación musical. Observaremos como, más allá de la utilización de elementos innovadores, el fenómeno más general es la búsqueda de nuevas formas expresivas.

A continuación, compartiremos la obra “Gymnopedie 1” de Satie interpretada por el pianista Alexandre Tharaud.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=105&v=0CUhakq1q-I

Igor Stravinsky estudió en Rusia con grandes músicos. Luego se trasladó a París y se vinculó a diversos movimientos artísticos y a artistas muy importantes. Fue un músico mucho más “escandaloso” que los franceses que ya mencionamos.

Continuando con las muestras en video de los materiales comentados, escucharemos un fragmento de la obra "La consagración de la primavera", e este caso, en una interpretación realizada por el reconocido director venezolano Gustavo Dudamel, junto a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=bxQT7w2A_QY

Para seguir con este tema, aconsejamos visitar la siguiente página:

<http://aulas.uruguayeduca.edu.uy/mod/book/tool/print/index.php?id=19082>

En cuanto a nuestra tierra, merece especial atención el compositor de Vinaròs, Carles Santos. Pianista, compositor y director. Su música está influida por el minimalismo. Desarrolla todo tipo de lenguaje musical desde el romanticismo hasta la música atonal.

Tras una carrera pianística dedicada casi exclusivamente a la música contemporánea, en 1978 decide componer e interpretar solamente su propia música.

Sus obras han sido representadas en emblemáticos festivales y teatros nacionales e internacionales como Edimburgo, Brighton, Salisbury, Montreal, Festival d'Automne de París, F. Internacional de Buenos Aires, Festival de Otoño de Madrid, Teatro Central de Sevilla, Mercat de les Flors, Teatre N. de Catalunya...

Para seguir con su biografía, se aconseja seguir el siguiente enlace:

<http://www.musicadanza.es/es/monograficos/compositores/carles-santos-ventura>

Aquí tenemos un ejemplo de sus espectáculos

https://www.youtube.com/watch?v=EeFy3F_HMSU

y otro, de su música

https://www.youtube.com/watch?v=3Evr6N_0gjY

TEMA 9: La música y los textos Bíblicos: La Passió de Crist de Ferrer Ferràn.

https://www.nuestrasbandasdemusica.com/secciones/secciones-nbm/videoteca/mediaitem/723-union-musical-casinense-de-casinos-xxxviii-certamen-provincial-de-bandas-de-valencia.html?category_id=99

31'35''