

La nota del día

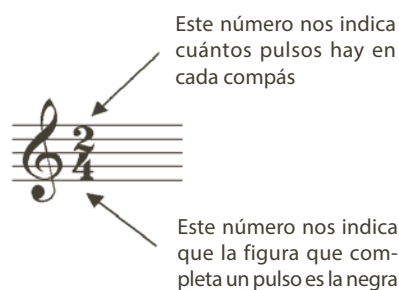
Bloque 5

Formas musicales elementales

La nota del día

Cierra tus ojos por un momento y pon mucha atención a todos los sonidos que percibas; si te das cuenta, la mayoría de ellos genera una serie de **pulsaciones** en un determinado lapso, a este efecto se le llama *ritmo*. El ritmo da orden a los sonidos en espacios de tiempo constantes. Para este fin existe una herramienta llamada compás; este elemento sirve para dividir el tiempo en segmentos iguales y se representa mediante un par de números que se colocan dentro del pentagrama en forma de quebrado, en el cual el número de arriba (numerador) te indica la cantidad de pulsos (tiempos) que habrá en ese pequeño segmento y el de abajo (denominador) la figura de nota que representa cada tiempo (la duración de cada pulso). Mira la imagen para que tengas una idea más clara.

En el caso del compás de 2/4, el 2 indica la cantidad de pulsos por compás, en este caso, dos, y la figura de nota abarca la duración de cada pulso, que en este caso es el cuarto o negra, aquí la representación gráfica de la estructura de 2/4.

También puedes emplear estas variantes:

Glosario

pulsación. Forma de una onda de corta duración. Cada uno de los golpes o toques que se dan en un teclado.

La nota del día

En esta ocasión vas a aprender sobre el compás de 3/4. Como ya sabes, el 3 indica el número de pulsos que tendrá, y el 4, la figura de nota que representa cada pulsación. En la siguiente imagen podrás ver de forma gráfica esta información.

Glosario

clave. Signo que se pone al principio del pentagrama para determinar el nombre de las notas.

En la imagen siguiente están todas las variantes de figuras de notas que puedes usar para abarcar un compás de 3/4.

Al conjunto de números que nos sirven de guía para determinar el ritmo se le denomina *quebrado rítmico*, ¿has notado cuál es su lugar dentro de una partitura?

Éste debe aparecer solamente una vez en cada obra o pieza musical, después de la **clave**. La imagen te presenta de forma clara la información.

La nota del día

El compás de 4/4, también conocido como cuaternario, es un compás de cuatro tiempos, como su nombre lo indica, y es una de las estructuras básicas más empleadas; una característica importante de este compás es la forma en que se acentúan las figuras de nota, en este caso, es muy fácil identificar el compás de 4/4 por su acentuación: el primer tiempo es el más fuerte (F), por lo tanto, es el que se acentúa con mayor intensidad; el tercer tiempo es el segundo más importante, se acentúa, pero con menor intensidad que el primero, lo llamaremos tiempo semi-fuerte (sF), y el segundo y cuarto tiempos se denominan débiles (D), por lo tanto, casi no se acentúan. Fíjate en la siguiente imagen.

En la imagen siguiente están todas las figuras de nota con las que puedes abarcar un compás de 4/4, recuerda siempre que, cuando compongas, puedes hacer tus propias combinaciones.

En la imagen puedes ver que se marca una redonda como *unidad de compás*, esto se refiere a que en cualquier tipo de compás siempre puedes representar el valor que se pide con una sola figura de nota.

Otro elemento importante en la imagen es la letra C, al inicio del compás. Es muy común que encuentres tal marca en las partituras; esa letra se usa para sustituir al quebrado rítmico de 4/4. Así es que, si vas a escribir un ejercicio o una pieza musical en 4/4, tienes dos posibilidades:

[Ejemplo de cómo escribir el quebrado rítmico de 4/4 en un pentagrama]

68

Sesión

Melodías ascendentes

Eje: Apreciación

La nota del día

Una de las “materias primas” de la música es la melodía, pero... ¿qué es?

Cuando escuchamos una pieza musical, notamos que hay ciertas frases que son más “pegajosas”, es decir, que retenemos en la memoria con facilidad; por ejemplo, en una canción, la voz siempre es lo que más llama la atención, porque es la melodía de la pieza. La melodía se forma de un conjunto de sonidos de diferentes alturas, que van en sucesión y que, de la mano del ritmo, permiten expresar ideas musicales. Es como si fueras uniendo las letras para formar sílabas y después sílabas para formar palabras; y palabras para formar frases, y así hasta expresar todo aquello que quieres decir. Las melodías pueden tener distintas estructuras, por ejemplo, puedes componer una melodía de forma *ascendente*.

¿A qué se refiere ascendente? Cuando se dice que la melodía de una pieza u obra musical es ascendente quiere darse a entender que los sonidos van de abajo hacia arriba, de grave a agudo.

Observa la imagen que se te presenta.

69

Sesión

Melodías descendentes

Eje: Apreciación

La nota del día

La melodía descendente (como el nombre lo sugiere) es la contraria a la que aprendiste en la sesión anterior; en esta **estructura** melódica la pieza musical va de arriba abajo, es decir, de agudo a grave. Fíjate en la siguiente imagen.

Glosario

estructura. Distribución y orden con que está compuesta una obra de ingenio, como un poema, una historia, etcétera.

Es importante que pongas mucha atención al momento de ejecutar melodías en el registro en el que están escritas, esto se refiere a la altura de las notas, si son graves, medias o agudas; en tu partitura, por ejemplo, el *do* índice 5 es tu nota más grave, el *sol* es tu nota media y el *do* índice 6, tu nota más aguda, presta atención a la imagen para que lo comprendas fácilmente..

Tener en cuenta el registro o altura de las notas te sirve para hacer que tus melodías sean fáciles de entonar y agradables al oído.

70
Sesión

Un punto medio

Eje: Apreciación

La nota del día

Ya sabes que los sonidos pueden subir y bajar, llegar a notas muy agudas o muy graves, pero, ¿qué pasa si no te sientes con ánimo de generar tanto movimiento dentro del **espectro** musical? Para esto puedes emplear la *melodía lineal*.

Este tipo de melodía no presenta saltos abruptos y las líneas no suben ni bajan a agudos o graves, se mantiene en un registro medio, casi formando una línea recta. Mira la imagen de referencia.

Ahora ya tienes varios recursos para dar rienda suelta a tu creatividad y enriquecer tus composiciones. Con estas herramientas puedes expresar mejor tus ideas musicales; es algo así como enriquecer tu vocabulario. A partir de ahora puedes integrar estas opciones de melodías y combinarlas, presta atención al siguiente ejemplo.

Glosario

espectro. Distribución de la intensidad de una radiación en función de una magnitud característica, como la longitud de onda, la energía, la frecuencia o la masa.

71

Sesión

Vals

Eje: Apreciación

La nota del día

Ya has aprendido sobre diferentes tipos de ritmos, compases y melodías. Ahora es momento de que apliques estos conocimientos a diferentes géneros musicales. ¿Es fácil para ti identificar el compás en que se encuentra una canción? Durante la sesión vas a trabajar con la forma ternaria, es decir, el compás de 3/4. El *vals* es un tipo de danza que se popularizó en el siglo XVIII y se compone en compás ternario; al principio era una danza de movimientos lentos, que evolucionó a un ritmo vivaz y alegre. El vals es una forma musical que se deriva de esta danza. En el compás ternario se acentúa el primer tiempo, quedando con una estructura fuerte-débil-débil (F-D-D). Observa la imagen de referencia.

Este tipo de música produce en el escucha una sensación natural de contar 1-2-3-, 1-2-3.

Aunque el estilo más representativo del compás de 3/4 es el vals, también hay mucha música popular como, por ejemplo, la música ranchera.

72

Sesión

Jazz

Eje: Apreciación

La nota del día

Ahora conocerás un poco más acerca del jazz; este género musical es muy rico en cuanto a posibilidades, es muy versátil, puede construirse con figuras regular o irregulares, diversos tipos de compases, o una combinación de ellos. En el *jazz* es muy común la improvisación; por lo general, cada melodía tiene una estructura base y de ahí cada músico genera sus propias ideas en el escenario. Los instrumentos más comunes que forman una banda de *jazz* son el piano, la batería, el contrabajo, la trompeta, el saxofón y la voz. Se escribe regularmente en 4/4 y tiene un fundamento muy importante en la **polirritmia**; una de sus características es que acentúa los tiempos débiles de los compases. Este tipo de música tiene un amplia variedad de estilos y muchas veces no lleva una línea melódica muy marcada, excepto en los ensambles en que hay un cantante, en esos casos la voz tiene una melodía más clara y constante; en los otros estilos de *jazz* se hace mayor uso de la libre interpretación.

ABC

Glosario

polirritmia. Combinación simultánea de dos o más ritmos diferentes.

[Ensamble de jazz]

73

Sesión

Rock

Eje: Apreciación

La nota del día

Otro género musical muy popular en las sociedades es el *rock*; este género se caracteriza por su sonido electrónico, existen diversos estilos al igual que en el *jazz*. El *rock* se escribe generalmente en 4/4 o compás binario y es bastante sencillo identificar el tiempo.

Una agrupación de *rock* tiene casi siempre una alineación formada por una o dos guitarras eléctricas, batería, bajo eléctrico y un vocalista; a partir de ahí pueden incorporarse todos los instrumentos que te imagines. El *rock* encuentra sus influencias en estilos como el *jazz* y el *blues*, y toma su inspiración, sobre todo, de los temas que aquejan a los jóvenes de cada época.

[Grupo de rock clásico]

[Grupo de rock reciente]

74

Sesión

La forma binaria

Eje: Apreciación

La nota del día

Ya conocimiento de los conceptos de *melodía* y *ritmo*, has aprendido cómo se relacionan entre sí y has escuchado cómo funcionan en algunos géneros musicales.

Pero, ¿te has dado cuenta de que todos estos elementos musicales tienen un orden y una lógica que les permiten funcionar?

Al igual que el lenguaje hablado y escrito, la música tiene una forma de estructurar su discurso. Esta estructura permite que la idea musical se transmita de una manera eficiente.

Llamamos *forma musical* a la manera en que están organizados los elementos que **constituyen** la música: tiempo, compás, ritmo, melodía, etcétera.

Una manera de estructurar una pieza musical es la forma binaria, que se caracteriza por tener dos secciones, representadas por las letras A y B, complementarias.

Ambas secciones se complementan, pero a la vez son contrastantes entre sí; por ejemplo, si en la sección A la melodía es ascendente, en la sección B la melodía tal vez sea descendente. Los contrastes también pueden estar presentes en la parte rítmica.

Glosario

constituir. Formar, componer, ser.

75

Sesión

La forma ternaria

Eje: Apreciación

La nota del día

Ahora conocerás otra forma musical muy parecida a la forma binaria que ya conoces, la diferencia radica en que se agrega una sección más.

La forma ternaria tiene tres secciones representadas por las letras A, B y A'. La primera y segunda sección son contrastantes entre sí, mientras que la tercera sección es una repetición de la primera con ligeras variaciones, por eso se representa con la letra A y un trazo semejante a una comilla, llamado "prima" (').

A las partes de esta forma también se les conoce como (A) exposición, (B) desarrollo y (A') reexposición.

76

Sesión

¡A componer!

Eje: Expresión

La nota del día

Es tiempo de poner en práctica los conocimientos que has adquirido hasta el momento. Estás por comenzar un proyecto de composición musical. Este proyecto concluirá con la presentación en público del trabajo que harás durante las siguientes sesiones, así que... ¡manos a la obra!

La composición es el arte de crear piezas musicales. Para empezar a componer de manera profesional es necesario tener el conocimiento de muchos conceptos, como la **armonía**, el **contrapunto**, la **orquestración** y las formas musicales.

Tú lo harás de una manera más libre, experimentando con sonidos y ritmos, aunque sí debes tener presentes los conocimientos de cómo crear bases rítmicas y melodías, además deberás integrarlo en una forma binaria o ternaria.

Glosario

armonía. Elemento de la música que estudia las relaciones que hay entre sonidos diferentes al ser ejecutados de manera simultánea.

contrapunto. Arte de combinar, según ciertas reglas, dos o más melodías diferentes.

orquestración. Acción y efecto de orquestar. Instrumentar una composición musical para orquesta.

77
Sesión

Sigamos componiendo

Eje: Expresión

La nota del día

En esta ocasión te toca componer una pieza en forma ternaria. Antes de empezar con el trabajo debes recordar las características de la forma ternaria: está integrada por tres secciones, la primera y la tercera son similares, casi idénticas. La segunda sección es diferente a ambas, por lo tanto, al referirte a la forma ternaria puedes utilizar esta representación: A-B-A.

Para comprender mejor la forma ternaria puedes escuchar algunas piezas musicales que tengan esta estructura: "Minueto" de Luigi Boccherini, "L'Incoronazione di Poppea" de Claudio Monteverdi, "Minueto" de la *Sinfonía no. 25* de Wolfgang Amadeus Mozart, entre otros.

Puedes buscar ejemplos dentro de la música popular, registrarlos y compartirlos en la siguiente clase con tus compañeros.

78
Sesión

Es momento de ensayar

Eje: Expresión

La nota del día

En las sesiones pasadas escribiste un par de piezas musicales. Estás por comenzar la segunda parte de tu proyecto, que consiste en ensayar las piezas que escribiste, ya que próximamente las presentarás ante un público.

Es necesario que presentes todo el trabajo ante otras personas. A lo largo de las sesiones has tocado la flauta frente a tus compañeros, eso es fundamental, pero ahora el reto es mayor ya que presentarás música escrita por ti mismo ante gente que tal vez no conozcas.

Para llevar a cabo esta actividad de la mejor manera y para que todo salga como lo planeas, debes ensayar tus piezas una y otra vez hasta que te sientas seguro cuando estés ante el público.

79

Sesión

Comienzan los preparativos

Eje: Expresión

La nota del día

Antes de presentar tu trabajo en público debes organizarte con tus compañeros para que coordinen el concierto. Tu profesor los orientará.

Hay mucho trabajo por hacer, ya que los preparativos requieren que inviertas tiempo y esfuerzo para que el evento salga lo mejor posible y el público disfrute el espectáculo.

¿Recuerdas el último concierto que oíste?, ¿qué fue lo que más llamó tu atención?

Detalles como definir el lugar, la fecha y la hora son importantes, ya que de ellos dependerá que asista el público.

¡Comienzan los preparativos del evento final!

80

Sesión

¡A tocar!

Eje: Expresión

La nota del día

Ha llegado el día de presentar tu trabajo ante el público; el esfuerzo de muchos días se verá reflejado en esta actuación.

El acto del que formarás parte puede tener origen en la Edad Media, cuando malabaristas alternaban con ejecuciones musicales, desde entonces las presentaciones musicales han sido una actividad constante dentro de la actividad cultural de la humanidad.

En los conciertos de música **académica** intervienen orquestas sinfónicas, agrupaciones más pequeñas conocidas como *ensambles de cámara* o instrumentos solos. Estos conciertos generalmente se presentan en espacios específicos, conocidos como salas de concierto, aunque también pueden ser en espacios abiertos.

Otro tipo de conciertos son los que presentan las bandas o agrupaciones de música popular de todos los géneros. Según la **magnitud**, intervienen elementos visuales, como luces o videos. Pueden presentarse en cualquier tipo de foro.

Glosario

académico. Perteneciente o relativo a centros oficiales de enseñanza.

magnitud. Propiedad física que puede ser medida.