

La nota del día

Bloque 2

Hagamos canciones

17
Sesión

En busca del género musical

Eje: Apreciación

La nota del día

Existen tres grandes **géneros** en los que se clasifica la música: *tradicional*, *académico* o *clásico* y *popular*.

El género tradicional representa la identidad de un pueblo, de una comunidad o hasta de un país. La música perteneciente a este género se ha transmitido, en su mayoría, de forma oral de generación en generación. Está presente en fiestas locales, ceremonias y ritos, además de ser parte del **folclore** de una población.

El género popular es, muy probablemente, el más escuchado en todo el mundo. A esta música pertenecen subgéneros como las canciones rancheras, el *rock*, la balada, la salsa, el rap, el merengue y el bolero, entre otros. Sus composiciones pueden ser muy sencillas —para memorizarlas con facilidad— o muy complejas y ricas.

La música académica, también llamada *clásica*, ha desarrollado un sistema universal de escritura para ser conservada y transmitida. Este tipo de música se enseña en los **conservatorios** y se interpreta generalmente en salas de concierto.

Glosario

género. Clase o tipo a que pertenecen personas o cosas.

folclore. Conjunto de creencias, costumbres, artesanías, etcétera, tradicionales de un pueblo.

conservatorio. Establecimiento, oficial por lo común, en el que se dan enseñanzas de música, declamación y otras artes conexas.

18
Sesión

¡Cuánto estilo!

Eje: Apreciación

La nota del día

En música, el *estilo* es la manera en que se compone o interpreta una obra. Hablar de estilos es más complicado que hablar de géneros, ya que son muchas las características que se toman en cuenta para determinar el estilo que corresponde a una pieza musical. En una clasificación de estilo intervienen el compositor, el intérprete, los instrumentos y hasta la zona geográfica.

Por ejemplo, en lo que se refiere al compositor o al intérprete, puede decirse que una pieza se toca o está compuesta "al estilo de Agustín Lara", por decir algo. Respecto de la época, las piezas musicales pueden interpretarse al estilo antiguo o moderno, o como en el siglo *xvi* o *xvii*, etcétera. Y respecto de la geografía, la música puede adquirir un estilo americano, africano, europeo o sureño, sólo por mencionar varios ejemplos. En otras palabras, el estilo es el sello particular de una obra musical, el cual puede modificarse para dar nueva vida a una pieza o para oírla desde otra perspectiva.

19
Sesión

Entre estrofas, poesía, historias y canciones

Eje: Apreciación

La nota del día

Muchas canciones están escritas de forma *estrófica*. A grandes rasgos, esto significa que la misma melodía o idea musical se repite una y otra vez dependiendo de cuántas estrofas tiene la letra de la canción; es decir, siempre está la misma música, pero con diferente letra.

Se cree que esta forma de hacer canciones surgió en la Edad Media y que su finalidad era que la gente aprendiera rápidamente las melodías para que se transmitieran de un lugar a otro. Es una forma de hacer música cantada que sirve mucho para la narrativa. En España, los llamados *romances* siguen esta forma estrófica para contar historias; con el tiempo éstos evolucionaron hasta convertirse en lo que en México se conoce como *corridos*, los cuales siguen utilizando la música cantada para narrar acontecimientos reales o ficticios.

20
Sesión

La dama con su galán

Eje: Apreciación

La nota del día

Uno de los rasgos más importantes de los antiguos romances españoles, que se mantiene en los corridos mexicanos, es que cada uno de los versos de su letra está compuesto por ocho sílabas. Los octosílabos no están por casualidad en los romances, ya que esta métrica poética corresponde a la medida más común en la que hablamos quienes nos comunicamos en español.

El corrido mexicano se desarrolló desde el siglo XVIII, pero fue en la Guerra de Independencia y en la Revolución cuando cobró un gran auge, ya que resultaba un excelente medio para transmitir información y noticias. Los corridos contaban las grandes batallas, así como la vida los héroes y de los villanos de estos periodos de la historia.

Con la aparición del cine y de la televisión, los corridos perdieron fuerza como medio de transmisión de noticias e información. ¿Conoces algún corrido actual? ¿Con qué tema se relaciona?

21

Sesión

A vocalizar

Eje: Apreciación

La nota del día

La vocalización permite que los cantantes se preparen antes de utilizar su aparato fonador, de manera similar a lo que hace un deportista para iniciar su entrenamiento diario: primero lleva a cabo un calentamiento para estirar los músculos lenta y suavemente, con la intención de evitar algún desgarramiento que ocurra por someter el músculo a un movimiento violento y repentino.

La relajación es indispensable para que la voz pueda fluir sin problemas al cantar. Recuerda que las cuerdas vocales son parte de tu sistema muscular, así que mientras más relajadas estén podrás utilizarlas con mayor facilidad y sin lastimarlas.

22

Sesión

Donde resuena

Eje: Apreciación

La nota del día

Los instrumentos de cuerda (con los cuales la voz humana tiene algún parecido, ya que su principio de producción del sonido es hasta cierto punto similar) poseen una *caja de resonancia* para amplificar el sonido que producen sus cuerdas; de este modo las vibraciones sonoras pueden viajar a mayor distancia. Las percusiones y el piano también emplean una caja de resonancia para amplificar su sonido: sin ella, las ondas sonoras producidas por las membranas o cuerdas de los instrumentos en cuestión producirían un sonido apenas perceptible.

El cuerpo humano también cuenta con ciertas zonas en las que el sonido producido al cantar puede amplificarse, lo que permite una mayor proyección de la voz. Estas zonas son unas cavidades en donde las ondas sonoras tienen la oportunidad de resonar; podríamos decir que son pequeñas cajas de resonancia dentro del cuerpo.

Son varios los resonadores que se emplean al cantar; sin embargo, para ti que estás iniciando en la técnica vocal de manera muy básica, basta con que conozcas y uses el resonador que se ubica entre tus ojos y nariz; a éste lo llamaremos *resonador facial*, algunos lo llaman *máscara*. Este resonador se utiliza cuando se emiten sonidos agudos. También debes ubicar el *resonador torácico* o *de pecho*, el cual se ubica a la altura de tu **esternón** y puedes aprovechar cuando emites **frecuencias** graves.

Glosario

esternón. Hueso plano situado en la parte anterior del pecho, con el cual se articulan por delante las costillas verdaderas.

frecuencia. Repetición mayor o menor de un acto o de un suceso.

23

Sesión

Desde abajo

Eje: Apreciación

La nota del día

Sin duda, un elemento clave del canto es la capacidad de tomar aire y regularlo para que en él pueda viajar el sonido. Si no hay un flujo continuo y administrado del aire para que se forme una columna sobre la cual cantar, es imposible proyectar una emisión adecuada. Esta columna de aire se forma a través del *apoyo*, el cual se da en la parte baja del tronco.

El *apoyo vocal* es el equilibrio entre el abdomen y el diafragma; con él podemos obtener la cantidad de aire necesaria para cantar determinadas notas. Algunos sonidos requieren de más apoyo que otros, por lo que el arte del canto requiere que el cantante tenga dominio sobre su apoyo. Un diafragma y un abdomen fuertes y resistentes son de gran ayuda al cantar, y ejercicios como el que haces con tu globo te vuelven consciente del movimiento que necesitas de estos músculos y te ayudan a ubicarlos en tu interior, ya que en un principio resulta un poco confuso trabajar con ellos porque no puedes verlos ni tocarlos.

24

Sesión

¡A cantar, sí!

Eje: Apreciación

La nota del día

Cuando entras en una situación de nervios es normal que pierdas el control de tu cuerpo. Cantar es una actividad que puede ponerte en una situación complicada, ya que no es común que cantes solo frente a un público todos los días. Las situaciones que se salen de la cotidianidad ponen nervioso a cualquiera, así que no te juzgues si te da un poco de miedo compartir tu canto.

Una buena actitud sería estar dispuesto a ser respetuoso con todos tus compañeros, pensando en que cada uno de ellos es un reflejo tuyo: ¡trátalos como te gustaría que te trataran!, con el mismo apoyo y tolerancia que esperas para ti; así, cuando sea tu turno, te sentirás más confiado.

Es importante que asumas el control de tu cuerpo y de tu aparato fonador a pesar de que sientas nervios. Actuar, bailar o cantar frente a un público es como entrar a una alberca de agua muy fría: tienes la opción de no entrar, de sumergirte poco a poco o de entrar de un solo clavado y disfrutar.

La nota del día

Las canciones populares siguen estructuras muy básicas para que la gente las aprenda de manera fácil. Comercialmente, esto es muy conveniente, ya que mientras más se difunda una canción y más sencillo resulte repetirla, será más probable que el público la busque y pague por ella. En otros tiempos, sin tantos medios de comunicación, la estructura básica de una canción ayudaba a que ésta se difundiera a grandes distancias y por muchas generaciones.

En el curso anterior conociste las características de la forma binaria *AB*; bien, pues las canciones populares también siguen una estructura parecida de dos secciones contrastantes que se repiten y que se conocen como *estrofa* y *estribillo*.

La estrofa se repite a lo largo de la canción; es muy fácil de identificar porque siempre tiene la misma música, lo que en ella cambia es la letra. Digamos entonces que la estrofa es misma música y diferente letra.

El estribillo también es una sección repetitiva dentro de la canción, sólo que éste conserva música y letra, o al menos la letra tiene cambios muy sutiles.

Un ejemplo muy elemental es la canción popular titulada "El rey".

Estrofa

Yo sé bien que estoy afuera,
pero el día en que yo me muera
sé que tendrás que llorar.

Estribillo

Llorar y llorar, llorar y llorar.

Estrofa

Una piedra del camino,
me enseñó que mi destino era rodar y rodar.

Estribillo

Rodar y rodar, rodar y rodar

26

Sesión

Que me canten mis canciones

Eje: Expresión

La nota del día

En las próximas semanas presentarás en público tu trabajo de composición, y lo mismo harán todos tus compañeros con las canciones que crearon. Debes buscar un nombre para **publicitar** esa presentación; se trata de un evento importante, pues desde hace muchos siglos las canciones son una forma de expresión que atrae a la mayoría de las personas. Por ejemplo: “Primer festival de la canción, mi secundaria” o “Recital de canciones inéditas”.

Aprovecha las siguientes sesiones para llevar a cabo los preparativos necesarios con el fin de que tu recital sea un éxito absoluto.

Glosario

publicitar. Promocionar algo mediante publicidad.

27

Sesión

A ensayo

Eje: Expresión

La nota del día

Es muy importante que hagas varios ensayos siempre que tengas una presentación o un concierto. El ensayo no sólo te ofrece la oportunidad de mejorar la interpretación de las piezas del programa; también, al repasar, es posible que encuentres detalles que quieras incorporar a tus canciones. El ensayo es una extensión del trabajo creativo.

Te aconsejamos no sentir frustración durante los ensayos si hay fragmentos en los que experimentes problemas: los ensayos son para equivocarse y encontrar la forma de hacer los ajustes musicales que las piezas requieran. Los problemas que creas que no pueden resolverse, quizá requieran de un replanteamiento en los arreglos que hiciste a tu canción.

28

Sesión

Concierto cancionero

Eje: Expresión

La nota del día

El presente curso te ofrece algunas sesiones de evaluación y autoevaluación; además, tu profesor aplicará en clase las pruebas que considere necesarias para ponderar tu aprendizaje. Sin embargo, en la asignatura de música no hay una mejor manera de mostrar tus avances que tocar en público, pues ahí pones en evidencia las habilidades que desarrollaste. La ventaja es que en el concierto, ejecutando música y compartiéndola, además de presentar una evaluación, ¡tienes la oportunidad de disfrutar!

Te deseamos la mejor de las suertes en este programa de canciones. No olvides que la música, a diferencia de otras disciplinas artísticas, como la pintura, tiene una enorme relación con el tiempo y no puede detenerse; pase lo que pase, jamás debes interrumpir una pieza: a pesar de los errores que haya, sigue adelante en todo momento.

29
Sesión

Canciones cercanas

Eje: Contextualización

La nota del día

Las canciones de cada región forman parte de su historia y de su cultura. Podríamos asegurar que desde las primeras civilizaciones, en todos los pueblos ha existido el canto. Las letras de las canciones capturan algunos aspectos acerca de cómo era el mundo en determinado momento; a veces hasta mencionan los nombres de los protagonistas de un hecho histórico, además de sus fechas y pormenores. Los instrumentos empleados en cada canción también reflejan las tradiciones de una comunidad, y hasta la vegetación y los animales de cada zona, ya que de ahí provienen los materiales con que se construyen los instrumentos. Estudiar las canciones de tu comunidad te ayudará a entender tus raíces.

30
Sesión

Descubre las canciones

Eje: Contextualización

La nota del día

Las canciones, en su mayoría, están compuestas para ser cantadas por una sola persona, es decir, para una sola voz; sin embargo, hay canciones que se pueden ejecutar por duetos, tríos o ensambles más grandes.

Existen diferentes tipos de canciones. Básicamente puedes dividir las en *populares*, *tradicionales* o *líricas*. Esta clasificación está muy relacionada con las características de los géneros musicales que ya conoces.

Las canciones populares también se conocen como *modernas*. Este tipo de canciones se empezó a desarrollar a principios del siglo xx y ha tenido una gran aceptación desde que aparecieron los reproductores de sonido y la música grabada. Generalmente están relacionadas con un intérprete, y en la actualidad son el centro de la actividad musical comercial.

Las canciones tradicionales han pasado de generación en generación y es común que se desconozca el nombre de su compositor, ya que se transmiten por tradición oral. Suelen ejecutarse durante fiestas y ceremonias de las comunidades, y acompañarse de bailes folclóricos. La letra de estas canciones se relaciona con la **cosmovisión** de un pueblo.

Por último, las canciones líricas, o de concierto, están compuestas para que las ejecute un cantante con una preparación vocal muy específica, ya que de otro modo no podrían ser interpretadas tal y como el compositor las imaginó. Por lo regular se acompañan con el piano u otro instrumento solista, como la guitarra o el arpa, aunque también las hay escritas para solista y orquesta.

31

Sesión

Las canciones dicen

Eje: Contextualización

La nota del día

La historia del mundo está llena de canciones que fueron prohibidas o censuradas por considerarse inapropiadas, violentas, inmorales y demás adjetivos. Sin embargo, muchas de esas canciones arraigaron en el gusto popular y en ocasiones hasta fueron el símbolo de revoluciones, guerras, movimientos nacionales, manifestaciones, posturas generacionales y toda clase de expresiones sociales, manifestando así la influencia de la música en la conducta humana y la fuerte relación entre las canciones y los símbolos universales que hay en la mente del ser humano.

32

Sesión

Las canciones cuentan

Eje: Contextualización

La nota del día

En la Edad Media, las canciones fueron una forma musical sumamente popular entre los llamados *trovadores*: éstos eran músicos cortesanos, autores de canciones amorosas. No sólo tenían fama como músicos, sino también como grandes poetas, ya que ellos escribían las letras de sus canciones. En ocasiones, las canciones trovadorescas se dirigían a mujeres hacia las que se profesaba un amor, pero nunca mencionaban el nombre de la amada. Otras canciones narraban la historia de un amor entre un hombre y una mujer, y describían la forma feliz o trágica en que esta relación se desarrollaba. Más tarde, las canciones compuestas por los trovadores eran difundidas por **juglares** que las cantaban lo mismo ante el pueblo que ante los nobles.

Hoy en día, en nuestro país, la gente ubica a un trovador como un cantante y autor de canciones, sobre todo románticas, que se hace acompañar siempre de una guitarra que toca él mismo.

**A
B
C**

Glosario

juglar. Hombre que por estipendio o dádivas recitaba o cantaba poesías de los trovadores para recreo de los reyes y de los magnates.

