

La nota del día

Bloque 3

Construir y tocar instrumentos

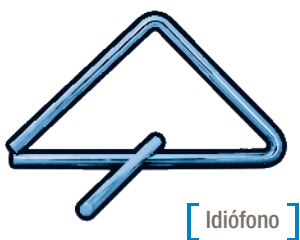

La nota del día

Existe una clasificación de instrumentos basada en la organología, la cual consiste en el estudio de los instrumentos musicales tomando en cuenta el modo en que generan su sonido, los materiales con los que están contruidos y sus características formales, es decir, la forma que tienen: alargada, redonda, ancha, etcétera, ya que esto también influye en el timbre.

La clasificación organológica de los instrumentos musicales es la siguiente:

- **Instrumentos idiófonos.** Son aquellos en los que todo el instrumento vibra al momento de producir el sonido.
- **Instrumentos membranófonos.** Son instrumentos que cuentan con una membrana para percutir.
- **Instrumentos aerófonos.** Son los que vibran por la acción del aire.
- **Instrumentos cordófonos.** Son aquellos que producen su sonido a partir de la vibración de una o varias cuerdas. La clasificación organológica de los instrumentos musicales fue establecida a principios del siglo xx por los investigadores Sachs y Hornbolstel.

34

Sesión

Aire y sonido

Eje: Apreciación

La nota del día

Los aerófonos producen su sonido a partir del aire que hace vibrar un cuerpo sonoro. Estos instrumentos funcionan gracias a que el aire se desplaza a través de un tubo, una bolsa o un **fuelle**.

Los aerófonos más populares constan de un tubo con agujeros por los que pasa el aire que sopla el intérprete. Los orificios pueden taparse para variar el largo del tubo. Mientras más largo sea el tubo, producirá sonidos más graves, y mientras más corto, producirá sonidos más agudos. Lo anterior aplica al funcionamiento de la flauta. Algunos aerófonos requieren de los dedos para cubrir sus perforaciones, pero otros utilizan llaves, como el saxofón.

También hay instrumentos, como el órgano o la zampoña, que constan de tubos de varios tamaños. Los tubos grandes producen sonidos graves, y los pequeños, agudos. Los aerófonos —también llamados *instrumentos de viento*— pueden ser contruidos con madera o metal.

Glosario

fuelle. Instrumento para recoger aire y lanzarlo con una dirección determinada, que esencialmente se reduce a una caja con tapa y fondo de madera, costados de piel flexible, una válvula por donde entra el aire y un cañón por donde sale cuando, plegándose los costados, se reduce el volumen del aparato.

35

Sesión

La cuerda no es floja

Eje: Apreciación

La nota del día

Los cordófonos son instrumentos musicales que generan su sonido a partir de la vibración de una cuerda en tensión. La mayoría de los cordófonos tiene una caja de resonancia con la que se amplifica el sonido de la o las cuerdas que posee el instrumento. Los cordófonos también son conocidos como *cuerdas*, y en una orquesta sinfónica representan el grupo de instrumentos más grande (aproximadamente 60 integrantes). A esta familia pertenecen las guitarras, los violines, los violonchelos, las violas y los contrabajos. Las cuerdas de los cordófonos pueden hacerse vibrar luego de jalarlas, rasgarlas o pellizcarlas. Las cuerdas también pueden vibrar al frotarlas con un arco o al golpearlas con un martillo especial. Mientras más corta y delgada sea una cuerda, producirá sonidos más agudos. Si la cuerda es gruesa y de mayor longitud, entonces producirá sonidos graves.

36
Sesión

Manos al aerófono

Eje: Expresión

La nota del día

Algunos aerófonos son realmente fáciles de conseguir y funcionan de manera muy sencilla y elemental, pero siempre teniendo al aire como base para generar sonido. Entre ellos están las hojas de árbol. Sí, por extraño que parezca, es posible obtener un buen sonido, con gran volumen, al colocar una hoja entre tus labios de tal manera que la hagas vibrar con tu aire. Requiere de cierta práctica, mas, una vez dominada la técnica, podrás entonar muchas melodías controlando la afinación con tus labios, de manera similar a como trabajan los trompetistas.

Otro aerófono simple son las botellas que tienen cuello de vidrio, barro o plástico. En ellas hay que soplar tocando con los labios la boca de la botella y mandando el aire hacia adentro. El secreto está en encontrar la posición exacta de los labios para enviar aire al interior.

37
Sesión

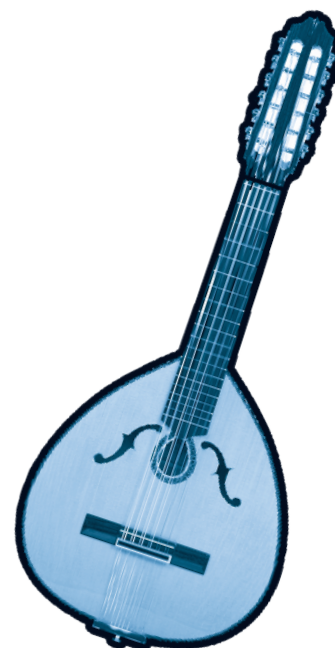
El oficio de laudero

Eje: Expresión

La nota del día

Uno de los instrumentos de cuerda más antiguos es el *laúd*, muy popular en la Edad Media y el Renacimiento, y cuyo funcionamiento es similar al de la guitarra y la mandolina. Los laúdes eran contruidos por artesanos conocidos como *lauderos*. Este oficio permaneció a lo largo del tiempo y dichos especialistas contruyeron todos los tipos de instrumentos de cuerda que fueron apareciendo, como los violines y los violonchelos. El oficio de laudero se conserva hasta nuestros días y es muy apreciado, ya que en él se trabaja principalmente con madera, y debe efectuarse todo el proceso de construcción a mano, de manera cien por ciento artesanal.

38

Sesión

Experiencia instrumental

Eje: Expresión

La nota del día

Las *orquestas sinfónicas* son conjuntos instrumentales conformados por instrumentos de todos los grupos o familias: cuerdas o cordófonos, alientos o aerófonos, percusiones o idiófonos y membránofonos. Sin embargo, también existen grandes conjuntos conformados por instrumentos de una sola familia: tal es el caso de las orquestas de cuerdas, en el caso de los cordófonos, y de las bandas sinfónicas, compuestas exclusivamente de instrumentos de aliento o aerófonos.

El llamado *mariachi tradicional* está constituido sólo por instrumentos de cuerdas o cordófonos, como violines, guitarras o arpa. Y una gran cantidad de canciones populares son acompañadas con este conjunto de cuerdas, cuyo origen se cree que fue en el estado de Jalisco. Las bandas, por su parte, son muy comunes en el sureste del país; específicamente, han destacado en el estado de Oaxaca, donde interpretan música tradicional. En el norte del país, las bandas sinaloenses se han inclinado por la música popular y comercial.

39

Sesión

A subir el nivel

Eje: Expresión

La nota del día

Un recurso muy notorio en la música de las orquestas de cuerda o de las bandas de alientos es la combinación de distintas melodías simultáneas con instrumentos que poseen colores o timbres muy distintos.

En todo tipo de ensambles instrumentales es común que los instrumentos que producen los sonidos más agudos sean los que llevan la melodía principal o tema, mientras que los instrumentos graves hacen acompañamientos. En una orquesta de cuerdas los violines tocan los temas principales, mientras que los contrabajos acompañan. En una banda, las flautas y los clarinetes llevan la voz aguda y principal, mientras que las tubas dan la base al ensamble con acompañamientos.

40

Sesión

Música, historia e instrumentos

Eje: Expresión

La nota del día

Es imposible no relacionar la historia de la música con los instrumentos, ya que una y otro fueron evolucionando a la par. Los instrumentos musicales fueron utilizados de diversas maneras en distintas épocas. Por ejemplo, en la Edad Media, los instrumentos musicales no podían ser utilizados dentro de las iglesias, en ellas sólo participaban las voces humanas; por lo tanto, la enseñanza formal de la música estaba centrada casi exclusivamente en el canto. Los instrumentos musicales eran utilizados en las calles, dentro de los hogares o en las fiestas de los grandes palacios.

Es hasta el siglo ^{xvi}, en el Renacimiento, cuando se da una revolución en todos los campos del conocimiento humano y se procura recuperar los valores **estéticos** de las antiguas culturas griega y romana. Dentro de esta nueva visión del mundo, la enseñanza formal de la música dejó de ser un asunto exclusivo de la Iglesia, y surgieron así grandes compositores que empezaron a combinar varias melodías simultáneas con voces e instrumentos, dando origen a la **polifonía**.

Glosario

estético. Artístico, de aspecto bello y elegante.

polifonía. Conjunto de sonidos simultáneos en que cada uno expresa su idea musical, pero formando con los demás un todo armónico.

41

Sesión

El solista

Eje: Expresión

La nota del día

Durante el siglo ^{xvii} floreció, en Europa, el periodo musical conocido como *barroco*, el cual se caracterizaba por una elaborada **ornamentación** o adornos en la música. En esta época se dio mucha importancia a la música orquestal. Quizá, después de tantos siglos en que los instrumentos musicales no fueron apreciados dentro de la enseñanza musical formal, durante el barroco los compositores trataron de explotar todas las posibilidades de los conjuntos instrumentales. Al llegar este periodo la escritura musical formal había avanzado mucho y prácticamente era ya tal y como hoy la conoces.

Una de las formas musicales que florecieron en este periodo fue el *concerto grosso*, que consistía en un diálogo musical llevado a cabo entre una orquesta y un pequeño número de instrumentos solistas. En siglos posteriores esta forma musical derivó en el *concerto para solista*, en el que un gran conjunto orquestal acompaña a un instrumentista que ejecuta las melodías principales de una obra y muestra su dominio en el instrumento que ejecuta.

Glosario

ornamento. Adorno, compostura, atavío que hace vistosa una cosa.

42
Sesión

Nuevos aprendizajes

Eje: Expresión

La nota del día

A lo largo de las sesiones anteriores, en tus ejercicios y melodías para flauta, has utilizado algunos símbolos musicales que valdría la pena revisar a detalle para que tengas claridad absoluta en la ejecución instrumental y para que los incluyas en tus composiciones.

El *calderón* es un signo musical que se coloca encima de una nota y extiende su duración a placer del ejecutante.

Las *ligaduras de unión* se utilizan cuando el sonido de una nota debe extenderse sin interrupción al compás siguiente.

Las *barras de repetición* indican que todo un pasaje musical debe repetirse desde la primera barra repetitiva hasta la última.

43

Sesión

Escuela de compositores

Eje: Expresión

La nota del día

Luego del barroco, en el siglo **xvii**, se desarrolló en Europa el periodo conocido como *clasicismo*, el cual buscó un mayor refinamiento musical sin necesidad de tantos ornamentos como en el barroco. La música de esta época se caracteriza por una elegante sobriedad.

Los dos compositores más destacados del clasicismo son Franz Joseph Haydn (1732–1809) y Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), quienes compusieron música para casi todos los géneros, como la ópera, la **sonata**, el concierto o la **sinfonía**. Haydn, especialmente, hizo grandes aportaciones a las formas musicales, pues estableció las características del cuarteto para cuerdas y de la sinfonía, de las cuales compuso más de cien.

Una forma musical que emplearon frecuentemente estos compositores fue el *tema con variaciones*, que, como su nombre lo indica, consiste en presentar una pequeña idea musical sobre la cual se añaden cambios en el ritmo, la velocidad, la cantidad de notas y el acompañamiento, para generar nuevas piezas que contengan la esencia de la primera idea, a la cual se le llama *tema*.

Glosario

sonata. Composición musical, para uno o más instrumentos, que consta generalmente de tres o cuatro movimientos.

sinfonía. Composición instrumental para orquesta.

44

Sesión

Un concierto instrumental

Eje: Expresión

La nota del día

Al periodo de la historia de la música que abarca todo el siglo **xix** se le conoce como *romántico*. El *romanticismo* fue una postura artística que no sólo influyó en la música, sino también en la pintura y la literatura, entre otras artes. El artista romántico anteponía las emociones ante la razón; es decir, le daba una gran importancia a los sentimientos por encima de los pensamientos.

En la música, los artistas románticos comenzaron a componer para conjuntos orquestales enormes, como nunca antes habían existido, y rompieron muchas reglas de construcción musical del clasicismo. El piano fue el gran instrumento del siglo **xix**; aunque desde el siglo **xviii** habían aparecido los primeros pianos, los compositores del romanticismo fueron quienes llevaron este instrumento al límite de sus posibilidades.

Para muchos investigadores e historiadores, Ludwig van Beethoven es considerado como el primer compositor romántico, aunque muchas de sus primeras composiciones tienen las características del periodo clásico. Por ello se dice que él fue el último clásico y el primer romántico.

45

Sesión

Aerófonos de aquí

Eje: Contextualización

La nota del día

Toda comunidad posee aerófonos cuyas características suelen estar definidas por los materiales con los que están contruidos, mismos que suelen ser propios de la región. En el lugar donde vives deben utilizarse algunos aerófonos dentro de la música tradicional.

La música de tu localidad forma parte de tus raíces, de tu identidad y de la identidad de las personas que habitan ese territorio contigo. Conocer los instrumentos, en este caso, los aerófonos, que se usan en la música de tu comunidad te ayudará a apreciar mejor las manifestaciones sonoras de tu contexto.

46

Sesión

Mis cordófonos

Eje: Contextualización

La nota del día

Como ocurre con los aerófonos, los cordófonos, o instrumentos de cuerda, se hacen presentes en cada comunidad dependiendo de las características de ésta. Todo influye en la incorporación de un instrumento a las tradiciones de una región: el clima, la historia, la ubicación geográfica, la vegetación y hasta la fauna.

Los aerófonos fueron muy utilizados por diversas culturas prehispánicas, pero los cordófonos que se emplean en los diferentes conjuntos musicales del país están altamente influidos por los que trajeron los europeos después de establecerse en América. El mariachi tradicional, por ejemplo, así como algunos conjuntos de música huasteca, utilizan cordófonos europeos como el violín, la guitarra y el arpa.

47

Sesión

¿Dónde se oyen los aerófonos?

Eje: Contextualización

La nota del día

En el campo de la música tradicional, los aerófonos tienen una presencia particularmente importante; junto con las percusiones, eran el grupo más utilizado en la música prehispánica, y aún hoy las comunidades indígenas siguen incorporando los alientos como parte de sus conjuntos instrumentales dentro de ceremonias, rituales y danzas. En el Museo Nacional de Antropología se conservan flautas, silbatos y caracoles con los que las culturas mesoamericanas producían música. En la actualidad, las flautas de madera y carrizo son las más utilizadas en la música tradicional.

En la música académica hay una rica participación de los instrumentos aerófonos. Dentro de la orquesta sinfónica ocupan toda una sección, tan grande y completa que se divide en dos partes: los *alientos maderas*, entre los que se encuentran las flautas, los clarinetes, los oboes y el fagot; y los *metales*, como la trompeta, el corno francés, el trombón y la tuba.

En la música popular se emplea una gran variedad de aerófonos. En el *rock* y sus derivados es prácticamente nula la participación de estos instrumentos. Sin embargo, en el *jazz*, el *blues* y las canciones populares aparecen con frecuencia la trompeta y la flauta. Por su parte, la música de banda se nutre casi en su totalidad de instrumentos de aliento y es altamente popular en nuestro país.

48

Sesión

¿Dónde se oyen los cordófonos?

Eje: Contextualización

La nota del día

En la música tradicional, los cordófonos o cuerdas no son tan comunes como los aerófonos o los idiófonos; sin embargo, sí tienen presencia en este género. Por ejemplo, muchos conjuntos tradicionales usan los violines y las guitarras.

La música popular ha vuelto a las cuerdas sus grandes favoritas y ha nombrado a un instrumento su símbolo indiscutible: la guitarra. Ya sea acústica o eléctrica, este instrumento de cuerdas se mantiene en el gusto de la gente y aparece en casi todas las formas populares, a veces, incluso ella sola. Esta popularidad de la guitarra no es gratuita, ya que es un instrumento que puede generar acordes, lo cual es indispensable para el acompañamiento de cualquier cantante.

Recuerda que la sección más grande de la orquesta sinfónica está compuesta por las cuerdas. Dicha sección incluye aproximadamente 16 violines solistas, 14 segundos violines, 12 violas, 10 violonchelos y 8 contrabajos. Es decir, unos 60 integrantes.