

La nota del día

Bloque 4

La armonía y el rondó

Armonía: ¿de dónde vengo?

Eje: Apreciación

La nota del día

La palabra *armonía* viene del griego *ἁρμονία*, que, a su vez, evolucionó al latín *harmonia*. Ambas provienen de *ἄρμός*, que significa "juntar". Por eso podemos definir *armonía* como "juntar algo de manera bella y proporcional". Musicalmente, es la forma vertical de estructurar la música. La armonía determina la tonalidad en una composición, además de ser el soporte sonoro de la melodía (que es la forma horizontal de estructurar la música), y también tiene la capacidad de darle un carácter y un estilo propios.

Para entender mejor la armonía, revisemos sus elementos:

Un *intervalo* es la diferencia de altura o **frecuencia** entre dos notas musicales. Los intervalos básicos que tienes que aprender para entender la armonía son: *octava*, *quinta justa*, *tercera mayor* y *tercera menor*.

Observa la imagen. Verás un intervalo de *octava*, *do 5* a *do 6*. ¿Cuántas notas de diferencia hay entre ambos *do*? Si tienes un instrumento musical con teclado a tu alcance, utilízalo para corroborar lo que ves.

[Intervalo de octava: *do-do*]

Así es, tal como lo pensaste, la octava tiene ese nombre pues hay ocho notas de diferencia entre un *do* y otro.

El siguiente intervalo es la *quinta justa*. Fíjate bien en cuántas notas hay entre *do* y *sol*.

[Intervalo D 5J *do-sol*]

Y por último, están las *terceras*, que se dividen en dos: *mayores* y *menores*.

Pero, si las dos son terceras, ¿por qué se escriben igual? Si observas detenidamente, verás que la tercera menor tiene una **alteración**, el bemol. Recuerda, el bemol reduce medio tono a la nota que se le está aplicando.

[Tercera mayor y menor]

Glosario

frecuencia. Número de veces que se repite un proceso periódico por unidad de tiempo.

alteración. Signo que se emplea para modificar el sonido de una nota.

50
Sesión

Armonía: un viaje al pasado

Eje: Apreciación

La nota del día

En el último enlace que viste aparecieron otros intervalos, como las segundas mayores y menores, la cuarta justa y las séptimas mayores y menores. En esta sesión haremos un viaje en el tiempo para entender cómo nació y evolucionó la armonía.

[Castillo medieval]

[Clérigo de un monasterio]

En la Edad Media, la música académica era desarrollada por los clérigos y cultivada sólo por ellos, aunque también algunos **laicos** estudiosos eran admitidos. Debido a la importancia que en ese entonces tenía la Iglesia católica, el estilo dominante era el canto gregoriano. ¿Has escuchado alguna vez esta música? En la primera escucha podría parecerte aburrida, pero para entenderla debes recordar cómo era el estilo de vida en Europa del siglo V al XIV.

Esta música era utilizada para acompañar las ceremonias religiosas. Con el paso de los siglos y la llegada del Renacimiento, el pensamiento humano cambió y, obviamente, también las manifestaciones artísticas. En el caso de la música, el canto **monofónico** comenzó a ser **polifónico**. Este proceso dio paso a una técnica de composición que sigue estando vigente, el *contrapunto*. Busca esta palabra en el diccionario y luego escribe una definición propia junto con tu grupo. Después cópiala a continuación.

Glosario

laico. Independiente de cualquier organización religiosa.

monofónico. De una sola voz o sonido.

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

La nota del día

Un *acorde* es un conjunto de tres o más notas que se tocan simultáneamente. Los tipos básicos de acordes son *mayor*, *menor*, *aumentado* y *disminuido*. En esta sesión aprenderemos los acordes mayores y menores.

Un acorde mayor se caracteriza por tener un sonido brillante y alegre; está formado por una tercera mayor y una tercera menor, como se ve en la imagen:

Comenta con tu grupo: ¿qué intervalo se forma de *do* a *mi* natural? ¿Y de *mi* a *sol*?

Por su parte, un acorde menor tiene un sonido melancólico y opaco. Se forma por una tercera menor y una mayor. Nota que aunque simplemente se invirtieron los intervalos, el sonido cambia totalmente.

Dependiendo de si usamos acordes mayores o menores, el carácter de una pieza puede cambiar radicalmente, al igual que las emociones que genera en sus escuchas. Para identificar visualmente estos acordes y diferenciarlos, siempre debes dirigirte a la primera tercera y verificar si es mayor o menor. Después verifica la segunda tercera y la sonoridad en el piano o en tu flauta.

52
Sesión

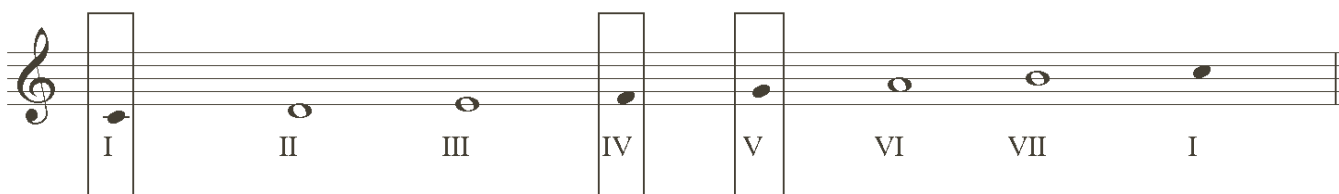
Estructura armónica

Eje: Apreciación

La nota del día

Seguramente recordarás la sesión en donde aprendiste sobre la estructura de una escala y los nombres de los grados más importantes: *tónica*, *subdominante* y *dominante*. Para refrescar la memoria, observa la imagen:

La primera escala es *do* mayor. Escúchala bien. Después, oye la siguiente escala, *sol* mayor. ¿Qué similitud encuentras?

Escucha las dos escalas siguientes: *re* mayor y *la* mayor. ¿Notas cómo cada escala tiene la misma estructura, aunque en diferentes alturas?

Bien, recuerda que la tónica, el grado *I* (primero), es quien nos da el **tono**. En el caso de *do* mayor, la tónica es la nota *do*. La dominante, el grado *V* (quinto) es la *quinta* de la tónica (¿recuerdas los intervalos?), así que la dominante de la escala de *do* mayor es la nota *sol*. La subdominante es el *iv* (cuarto) grado, ¿qué nota corresponde en relación con *do*?

Al tocar los grados *I-iv-V-I* escucharás lo que los músicos llamamos *cadencia perfecta*. La cadencia perfecta nos permite distinguir una **tonalidad**. Escucha el final de la pista 26. ¿Te suena conocido?

Glosario

tono. Intervalo o distancia que media entre una nota y la siguiente, excepto del *mi* al *fa* y del *si* al *do*.

tonalidad. Sistema musical definido por el orden de los intervalos dentro de la escala de los sonidos.

Ideas musicales

Eje: Apreciación

La nota del día

¿Te has preguntado cómo se desarrollan las ideas musicales? Imagina una planta que apenas nace. Es un tallo fino que de pronto se **bifurca** y ahora tiene dos ramas. Con el tiempo, esas ramas poseen más ramas, con hojas y flores, hasta que al final la planta se vuelve un árbol grande y fuerte. Bueno, con la música pasa algo muy parecido.

La música se forma a partir de una pequeña célula llamada *motivo*. Un motivo es una breve figura rítmica o melódica que se vuelve un elemento **unificador** a lo largo de una pieza. Un grupo de motivos conforma un *tema*. El tema ya es un trozo de música más descriptivo y largo que aparecerá en muchos momentos de la pieza. Finalmente, la *frase* contiene al tema de diversas formas, pero siempre conservando su esencia rítmica y melódica. Puedes comparar al motivo con una célula de tu ojo, al tema con tus ojos y a la frase con tu cara: cada uno queda dentro del siguiente.

Glosario

bifurcar. Dicho de una cosa: dividirse en dos ramales, brazos o puntas.

unificador. Que unifica.

Formas musicales

Eje: Apreciación

La nota del día

Todos los géneros musicales poseen una estructura distintiva. Esto es necesario porque seguir una estructura es un excelente procedimiento para desarrollar la música. Aunque con el tiempo las reglas se han flexibilizado, las formas siguen teniendo utilidad y eres libre de elegir la que más te acomode si algún día deseas componer una obra. Conocer las formas musicales te ayudará incluso a escuchar con más detenimiento la música para así apreciarla mejor.

Las formas musicales requirieron muchos siglos para evolucionar, al igual que la armonía y otros elementos. Todos los géneros corresponden con ciertas formas musicales: lo mismo el canto gregoriano, que ya conoces, hasta la música **contemporánea** tienen formas propias. ¿Te suenan conocidos los términos *sinfonía*, *fantasía*, *canción*, *preludio*, *misa*, *rondó*, *minueto*, *suite*, *toccata*, *canon*, *fuga*...?

Glosario

contemporáneo. Perteneciente o relativo al tiempo o época en que se vive.

55
Sesión

El rondó

Eje: Apreciación

La nota del día

¿Recuerdas la danza irlandesa que viste en el enlace de la sesión 49? Aquella danza se llama **saltarello**, y es uno de tantos bailes a cuyo encanto casi nadie puede resistir. En todas las fiestas se baila, y en todas partes del mundo hay sitios donde la gente va a bailar por **hobby**. En este momento de tu vida, seguramente ya asististe a una fiesta de XV años y viste a la festejada bailar el **vals**. Las danzas, por ser tan populares antiguamente, pasaron a ser una forma musical, y la que estudiaremos hoy es el **rondó**. Esta palabra viene del francés *rondeau* (se dice "rondó"), y se utilizaba para designar una danza en círculo cuyo tema se repetía hasta en tres ocasiones. En la época del **barroco** el rondó se volvió muy popular entre los músicos, a los que se les solicitaba componer danzas de este tipo para diversión de la gente. Con el paso del tiempo, ya no sólo se utilizaba para bailes, sino también para otras obras, a las que igualmente se les llamaba **rondó** porque seguían esa estructura en la que se repite el tema varias veces.

Glosario

saltarello. Danza antigua.

hobby. Pasatiempo, entretenimiento que se practica habitualmente en los ratos de ocio.

vals. Baile, de origen alemán, que ejecutan las parejas con movimiento giratorio y de traslación. Se acompaña con una música de ritmo ternario, cuyas frases constan generalmente de 16 compases, en aire vivo.

barroco. Periodo de la cultura europea, y de su influencia y desarrollo en América, en que prevaleció aquel estilo artístico, y que va desde finales del siglo XVI a los primeros decenios del XVIII.

56
Sesión

Mis composiciones

Eje: Expresión

La nota del día

La música, como todas las artes, tiene el objetivo de *expresar*. Recuerda que los artistas reflejan sus sentimientos y pensamientos a la hora de componer. Notarás que todos los videos que hemos visto hasta ahora contienen música de diversos tipos y que expresa emociones distintas. Hay canciones de amor, de soledad y de motivación personal, así como, sinfonías que evocan guerras o son una proclamación de libertad. Dependiendo del contexto del artista, podremos entender qué quiso expresar con su obra. Primero hay que definir lo que se quiere plasmar; después, con base en ello se eligen los recursos más adecuados para nuestro objetivo. Recuerda que una pieza en tonalidad mayor puede evocar alegría, inocencia y bienestar, mientras que algo en tonalidad menor puede inspirar tristeza, miedo, suspenso... ¡Hay muchas posibilidades expresivas!

Bloque 4

57
Sesión

Dando vida y expresión

Eje: Expresión

La nota del día

Hay muchos recursos que podemos emplear para que la música se vuelva más expresiva. Por ejemplo, tenemos los compases que ya conoces (4/4, 3/4, 2/4, 6/8). Cada uno de ellos tiene un carácter distinto. Por ejemplo, la música **marcial** suena mejor si está escrita en 4/4, en tanto que las danzas suenan mejor en 3/4 o en 6/8. La armonía, como ya lo has podido experimentar y escuchar, te ayuda a crear atmósferas capaces de evocar tristeza, alegría, júbilo y toda clase de sensaciones. Además de eso, tenemos la agógica y la dinámica. Si estamos creando una marcha, tendremos que utilizar elementos muy rítmicos. Piensa en el Himno Nacional Mexicano, una marcha en la que el tema del estribillo es muy marcado. En cambio, una danza requiere ser más sutil y se presta para el desarrollo de temas melódicos y suaves.

Glosario

marcial. Perteneciente o relativo a la guerra, la milicia o los militares.

58
Sesión

¡Temas!

Eje: Expresión

La nota del día

Recuerda que en la sesión 53 desarrollaste un tema a partir de un motivo. Ahora te toca aprender a desarrollar un tema. Hay muchos elementos que puedes modificar para este fin, por ejemplo: la agógica, el **modo**, la tonalidad, la rítmica, la dinámica, el reemplazamiento de algunas notas por silencios, la extensión y la armonía. Fíjate bien en este tema:

Glosario

modo. En la música tonal, la diversa disposición de los intervalos de la escala.

Andante

C Am Dm G C

Flauta

f

Andante

Piano

mf

Hagamos unos sencillos cambios en la rítmica:

Andante

C Am Dm G C

Flauta *f*

Piano *mf*

Ahora, ¿qué te parece sustituir notas por silencios?

Andante

C Am Dm G C

Flauta *f*

Piano *mf*

Observa este cambio a modo menor.

Andante

C Am Dm G C

Flauta *f*

Piano *mf*

Bloque 4

¿Y si hacemos una transposición a sol mayor?

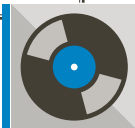
Andante

Flauta *f*

Piano *mf*

G Em Am D G

Pista 29

Escucha la pista 29 y sigue la partitura de abajo: así quedó el desarrollo de nuestro tema.

Andante

Flauta *f*

Piano *mf*

C Am Dm G C C Am

8 Dm G C G Em Am D G

59

Sesión

Mis primeras composiciones

Eje: Expresión

La nota del día

El desarrollo de un tema también puede estar influido por algún elemento. Hay música programada que ya de antemano limita lo que se puede expresar de manera explícita. Existen otras obras que son abstractas, y cuya interpretación dependerá de cada oyente. Reflexiona y contesta: si trajiste una imagen con las olas del mar, ¿qué velocidad tendría la música correspondiente? Si trajiste un anillo que te regalaron, ¿tu pieza empezaría en *piano* o en *forte*? Explica tu respuesta.

60

Sesión

Tonalidad menor

Eje: Expresión

La nota del día

El modo menor tiene la característica de que la distancia entre el *segundo grado* y el *tercero* es de medio tono. Comencemos por recordar la escala mayor para luego ver cómo, en este caso, la distancia entre los grados segundo y tercero es de un tono completo.

Nuestro modelo para las escalas menores es *la* menor. Esto significa que nuestra tónica es la nota *la*.

Pista 31

Presta atención a la pista 31 para que reconozcas la estructura de la escala menor en distintas tónicas. Debe haber una pausa entre escala y escala para favorecer que las distingas entre sí. Escucha atentamente y responde: ¿qué similitudes encuentras entre las escalas? ¿Qué carácter tienen en general?

61

Sesión

Armaduras

Eje: Expresión

La nota del día

Al transportar a un modo menor una melodía hay que hacer ciertas modificaciones para que entre en el esquema correspondiente a la escala de *la* menor. Veamos un ejemplo sencillo, "Las mañanitas". Toca en tu flauta:

Las mañanitas

Allegretto

Tradicional

62

Sesión

Suite de rondós

Eje: Expresión

La nota del día

En este momento, el grupo ya cuenta con una serie de temas en *do* mayor y es posible armar un rondó con la forma *A-B-A-C-A-D-A*. Los temas *C* y *D* también nacen del tema *A*, pero no son obligatoriamente iguales. ¿Recuerdas los enlaces que escuchaste en la sesión anterior? El rondó de Purcell es un claro ejemplo de esta forma. Los temas *B*, *C* y *D* son parecidos al *A*, pero no iguales.

63

Sesión

Formas binarias, ternarias y rondó

Eje: Contextualización

La nota del día

Lo que expondremos a continuación te será bastante familiar. Una forma musical binaria es la que consta de dos temas que se repiten en diversas ocasiones. La estructura es *A-B*. Puedes encontrarla así: *A-A-B-B*, o *A-B-A-B*. La ternaria es la que consta de tres partes que se repiten en esta forma: *A-B-A*. o tal vez *A-B-A / A-B-A*. Bajo estos preceptos, ¿crees que el rondó es una forma ternaria? Explica tu respuesta.

La respuesta es no. Recuerda que el rondó tiene la forma *A-B-A-C-A-D-A*. Puede ser engañoso, pero no es lo mismo. ¡Debes ser muy observador!

64

Sesión

Explorar y analizar

Eje: Contextualización

La nota del día

Para analizar una pieza debemos considerar muchos elementos. Primero, la **época** en que fue escrita: con eso te darás una idea de cómo debe interpretarse y de cuál es su estilo; recuerda que la época también influye en la armonía y la forma musical. Ya que tienes ubicada la época, debes investigar qué **corriente artística** estaba en boga en ese momento. Eso te dará la clave para entender las ideas y la sensibilidad de aquellos tiempos. De la mano, tienes que investigar también el **contexto histórico y social**. Por ejemplo, la pieza *Go down, Moses* —que escuchamos en el enlace de la sesión 60— pertenece al género de la música popular, y puede subcatalogarse como *música folclórica*. Recuerda que ese estilo se llama *gospel* o *negro espiritual*, y se caracteriza por tener letras sacras con ritmos afroamericanos. El *gospel* nació en el sur de los Estados Unidos, en Nueva Orleans, donde, en el siglo ^{xvii}, los negros provenientes de África eran esclavizados y a la vez cristianizados. Así que imagina el contexto cultural y social de aquella gente. Otra música hermana de ese estilo es el *jazz*.

Ya que conozcas esta información, ahora sí, puedes analizar la partitura. Debes primero identificar la tonalidad en que se encuentra, viendo la armadura (visita el recuadro de la sesión 61), compás y aire. Con esto ya puedes tener una idea fidedigna de cómo sonará cuando toques. Después, trata de seguir la rítmica, y posteriormente las notas para que al final juntes todo y tengas la melodía clara. Busca motivos y temas, así podrás notar si la forma es ternaria o un rondó. Al tener esto claro, podrás hacer un análisis de la armonía, buscando principalmente la tónica y la dominante.