La nota del día

Bloque 1

De los sonidos a la música

1 Sesión Obertura

Eje: Apreciación

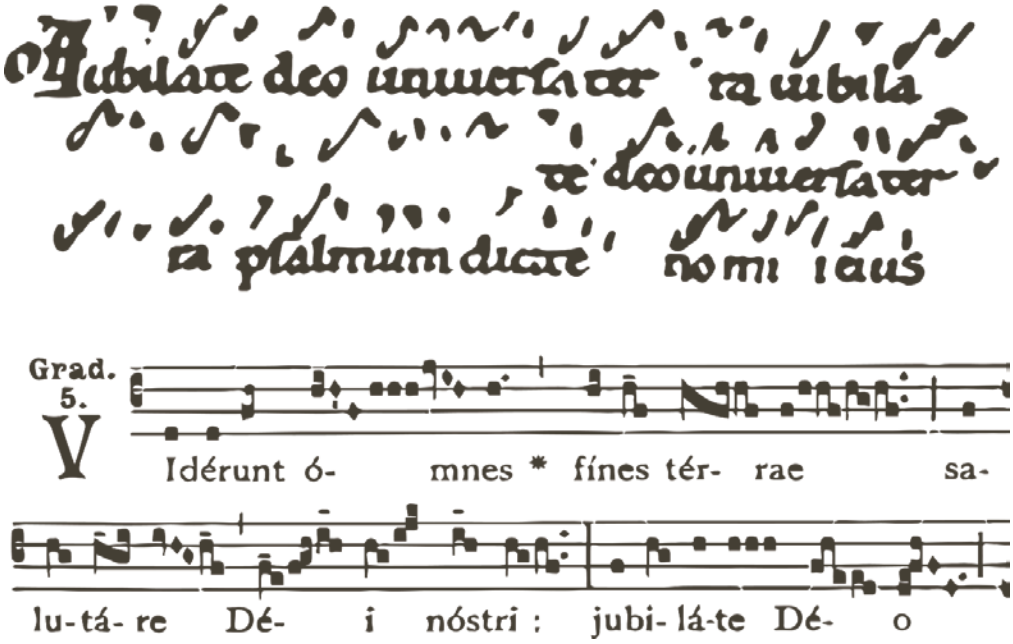
La nota del día

El acervo musical de la humanidad es enorme. Durante siglos, las culturas conservaron sus manifestaciones musicales por medio de la trasmisión oral.

Con el paso de tiempo, surgió la inquietud de conservar la música de tal manera que muchas personas pudieran conocerla, sin necesidad de estar en presencia de un músico. Fue así como las piezas musicales comenzaron a escribirse en papel a través de grafías y símbolos, que también se han transformado a lo largo de la historia de la música. ¡La escritura musical aún sigue evolucionando en nuestros días!

Glosario

acervo. Conjunto de bienes morales o culturales acumulados por tradición o herencia.



Referencias gráficas de escritura musical formal de distintas épocas

2
Sesión

Colores musicales

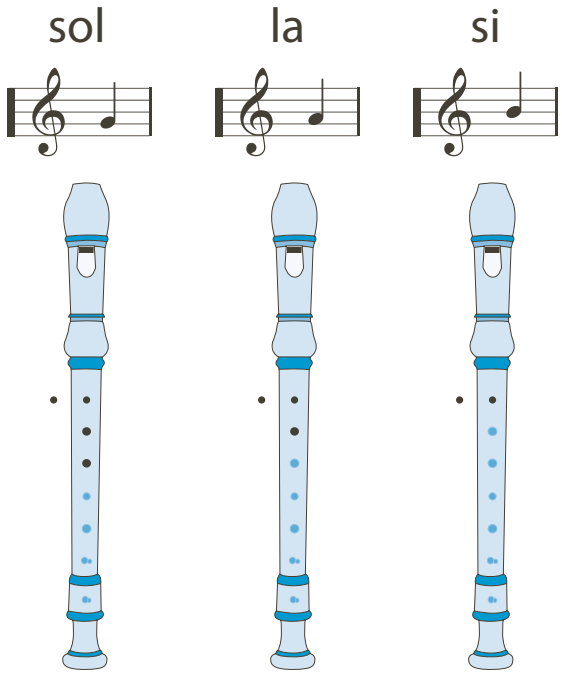
Eje: Apreciación

La nota del día

La flauta dulce es el instrumento que te acompañará a lo largo de estos cursos de música y te ayudará a dos cosas: a practicar tu lectura musical y a interpretar distintas melodías, ya sea de forma individual o en conjunto.

Intenta tocar estas tres notas muy sencillas: *sol*, *la* y *si*. Tapa el orificio posterior de la flauta con tu pulgar derecho. Observa los siguientes diagramas que te indican qué orificios presionar para cada nota y qué dedos usar. Apoya tu flauta en el dedo pulgar de la mano izquierda. Para obtener un buen sonido sopla imaginado que pronuncias la sílaba "tu".

Lee el siguiente ejercicio, es muy sencillo, haz que cada sonido dure un segundo. Todos los sonidos deben ser iguales en duración.



Pentagrama con diagrama de flauta para las notas *sol*, *la* y *si*

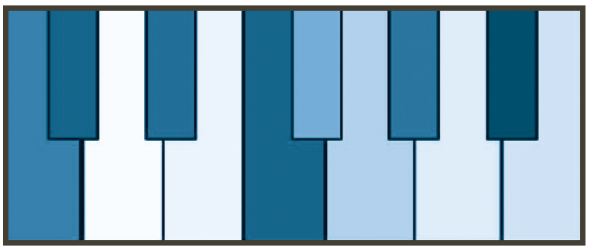
3 Sesión Paleta musical

Eje: Apreciación

La nota del día

La música ha sido un tema de interés para artistas de otras disciplinas, como la pintura. Los colores, las formas y los sonidos tienen mucho en común y no pocos artistas han querido fusionar los estímulos visuales con los sonoros.

Vasili Kandinsky (1866–1944) fue un artista plástico que amaba la música y en muchos de sus cuadros aparecen figuras que hacen claras alusiones al sonido.

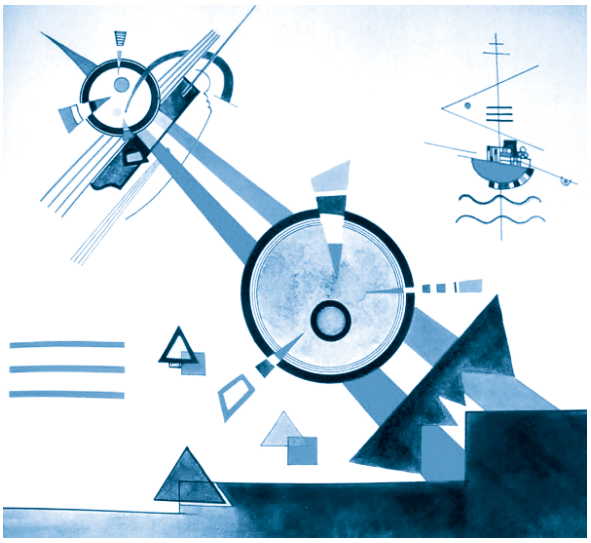


Esquemas de relación de Scriabin entre los sonidos de las escala y los colores

Este músico poseía una habilidad conocida como *sinestesia*, la cual se refiere a la condición de poder interpretar los estímulos externos con más de uno de los sentidos. Scriabin, por ejemplo, veía colores al escuchar música. Hay quienes asocian olores con sonidos, colores o texturas. La condición sinestésica no es tan rara, quizá tú mismo la poseas.

Glosario

artista plástico. El que se desarrolla en alguna de las llamadas artes plásticas (pintura o escultura).



Pintura de Kandinsky con tema musical

El compositor Alexander Scriabin (1872–1915) estaba obsesionado con la relación entre colores y notas musicales. Él seguraba que a cada sonido de la escala le correspondía un color y en muchas de sus composiciones precisó que debían ejecutarse con un aparato que encendiera luces de colores de acuerdo con sus indicaciones.

Scriabin

4 Sesión

Oído atento

Eje: Apreciación

La nota del día

Existen muchas razones por las que puedes escuchar música: porque alguien más la escucha donde estás, porque es tu música preferida o la que más le gusta a tus familiares. También puedes escuchar música para relajarte, para hacer la tarea, para hacer deporte o simplemente para disfrutarla.

Una opción para escuchar música son las *audiciones activas*, que consisten en escuchar música poniendo especial y total atención a distintos elementos musicales como la melodía, el ritmo, la armonía o el timbre. Este último está representado por todos los instrumentos, objetos o voces con los que se produce la música.

Es común que puedas reconocer una canción que te gusta mucho o la voz de tu cantante preferido; sin embargo, algunas personas no ponen suficiente atención a todos los instrumentos que participan en una grabación.

Glosario

melodía. Sucesión de notas o sonidos de distintas alturas.

ritmo. Disposición ordenada de los sonidos y silencios en el tiempo.

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

timbre. Cualidad del sonido que permite distinguir su procedencia.

5 Sesión A la puerta de la escritura formal

Eje: Apreciación

La nota del día

Sin importar la época, el género o el estilo, la música ha seguido sistemas para ordenar los sonidos y silencios de. Hasta las más audaces manifestaciones musicales, como el *hip-hop* o el *heavy-metal*, obedecen a formas de componer música en las que el sonido no aparece al azar.

Durante el primer curso de *Yo soy la música* aprovecharás algunas sesiones para iniciarte en el lenguaje y la lectura de la escritura musical formal mientras abordas los contenidos del programa de; así contarás, en un tiempo relativamente corto, con más elementos que te ayuden a ejecutar diversas piezas musicales con tu flauta y con algunos instrumentos de percusión para que realices acompañamientos. ¡Mucha atención!

6 Sesión Negrita de mis cantares

Eje: Apreciación

La nota del día

En música existe una gran cantidad de signos y símbolos para representar distintos aspectos de un sonido, como su altura, su duración o su intensidad. En esta ocasión conocerás tres de los signos más usados en la música que te ayudarán a familiarizarte cada vez más con las partituras que contienen escritura musical formal.

Glosario

signo. Señal o figura con que se escribe la música.

símbolo. Tipo de abreviación de carácter científico o técnico, constituida por signos no alfabetizables o por letras, y que difiere de la abreviatura en carecer de punto; por ejemplo, N, He, km y $ por Norte, helio, kilómetro y dólar, respectivamente.

Nombre	Figura	Duración	Silencio
Redonda	𝅝	4 pulsos	—
Blanca	𝅗𝅥	2 pulsos	▬
Negra	♩	2 pulsos	𝄽

[Figuras rítmicas con su nombre y valor]

Vas a comenzar con las *figuras rítmicas*, las cuales son símbolos que representan la duración que debe tener un sonido con base en un pulso determinado. Las figuras rítmicas básicas son la *redonda*, que equivale a cuatro pulsos, golpes o tiempos; la *blanca*, que vale dos tiempos, y la *negra*, signo con el cual ya debes estar familiarizado por tus ejercicios de flauta, que equivale a un tiempo o pulso. Cada una de estas figuras también tiene un signo que representa silencio, y que tiene el mismo valor o duración de la figura a la que equivale. Observa la tabla.

7 Sesión

Canta y no llores

Eje: Apreciación

La nota del día

Cuando varios músicos tocan juntos suelen llevar melodías distintas que se ejecutan al mismo tiempo. Por ejemplo, en un conjunto de *rock*, la batería, la guitarra, el bajo y la voz ejecutan ideas musicales diferentes que, al ensamblarse, suenan de manera armoniosa y agradable. Por ello, cuando varios músicos tocan a la vez se dice que han formado un *ensamble*.

8 Sesión

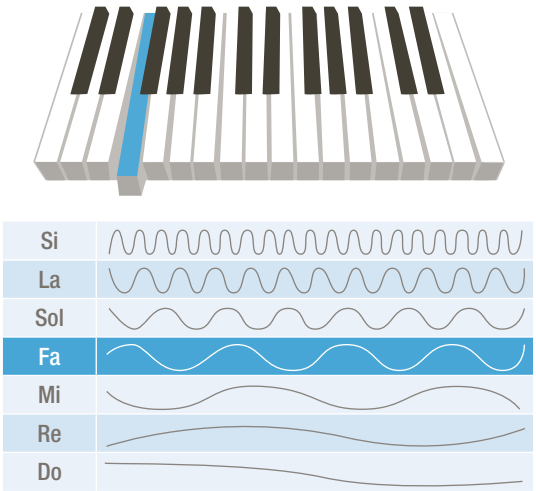
Dime cómo suenas y te diré quién eres

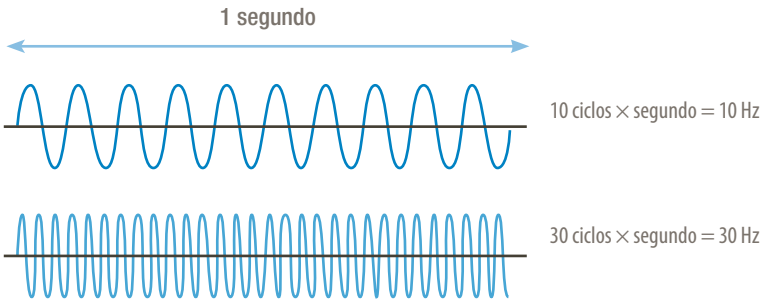
Eje: Expresión

La nota del día

Todo sonido, no importa cómo o con qué se produzca, siempre tendrá cuatro características, propiedades o cualidades por las que se puede reconocer, imitar o clasificar. Estas cualidades son la *altura*, la *duración*, la *intensidad* y el *timbre*.

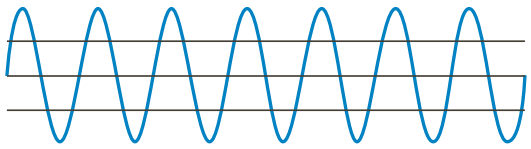
La altura es la cualidad que nos permite clasificar un sonido como agudo, grave o intermedio. Está relacionado con la frecuencia; es decir, el número de vibraciones que un cuerpo sonoro produce en un segundo. A mayor número de vibraciones el sonido será más agudo.



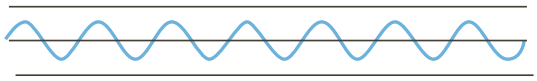


La duración se refiere a la cualidad del sonido que los clasifica como largos o cortos, está muy relacionada con el ritmo.

La intensidad es la propiedad o característica que nos permite determinar si un sonido es fuerte, intermedio o débil. También se le conoce a esta cualidad como *volumen*. Algunas personas confunden la intensidad con la altura y piensan que un sonido alto es igual a uno fuerte, pero no es así; un sonido alto es un sonido agudo y éste puede ser fuerte o débil. Un sonido bajo es grave y también puede ser fuerte, intermedio o agudo. Esta cualidad está relacionada con la amplitud de onda, entre más amplitud se tiene el sonido es más fuerte.



[Sonido fuerte (intensidad alta)]



[Sonido débil (intensidad baja)]

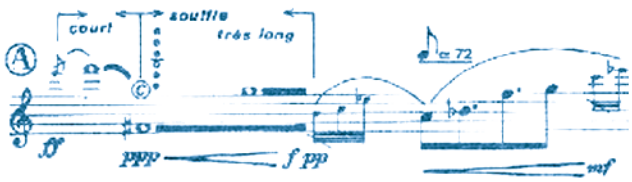
Por último, el timbre es la cualidad que está relacionada con el cuerpo sonoro que genera el sonido, con sus dimensiones y materiales. Podemos decir que es la huella digital sonora; una nota de determinada altura, producida por dos instrumentos diferentes, tendrá timbres diferentes aunque posea la misma frecuencia en ambos. El timbre nos ayuda a conocer qué produce el sonido.

9 Sesión — Del sonido al papel

Eje: Expresión

La nota del día

La escritura musical formal o tradicional es una representación gráfica de las cualidades del sonido y de todo lo que con ellas se puede hacer al combinarlas. En una partitura se escriben alturas diferentes y se hacen indicaciones de intensidad; a través de las figuras rítmicas conocemos la duración de los sonidos y se indica el timbre, o los timbres, que es necesario usar para producir los sonidos mediante los instrumentos musicales o la voz.



[Ejemplo de escritura musical formal con muchas indicaciones]

Este sistema de escritura ha evolucionado a lo largo de los siglos y gracias él se ha conservado una enorme cantidad de piezas que pertenecen al acervo musical de la humanidad. La única diferencia entre este sistema y las grafías que inventaste la sesión anterior es que la escritura tradicional es conocida en todo el mundo, y la tuya, sólo por tus compañeros y tú, aunque ambas tienen las mismas posibilidades de crear piezas de gran riqueza sonora.

10 Sesión

Sonidos nuevos

Eje: Expresión

La nota del día

En tu vida cotidiana no usas tus conocimientos de manera aislada, no existen actividades en las que sólo apliques las matemáticas, o nada más el lenguaje o únicamente las artes. Cada actividad cotidiana es una compleja y rica combinación de varios campos del saber humano.

En la música ocurre lo mismo, cuando tocas música no generas sólo una cualidad del sonido o una sola nota. Todos tus conocimientos se combinan en el momento musical. Una forma interesante y divertida de desarrollar las capacidades de tu oído es ¡construir tus propios instrumentos musicales u objetos sonoros!

11 Sesión

Un ensamble original

Eje: Expresión

La nota del día

En una de las sesiones anteriores tuviste que responder la pregunta: "¿Qué es la música?", ¿recuerdas? Escribe en tu cuaderno lo que entiendes por música.

Hay una palabra que es clave en la definición de música: *sonido*. Puedes entender la música como la combinación ordenada de sonidos y silencios en el tiempo. Con base en esta definición, puedes notar que la actividad es completamente musical, ya que estás ordenando sonidos en el tiempo, no estás ejecutándolos de forma indiscriminada o caótica.

Toda presentación musical es resultado de un proceso depurado de ensayos y planeación. Detrás del par de horas que dura un concierto hay semanas o meses enteros de trabajo.

12 Sesión La música es la clave

Eje: Expresión

La nota del día

Durante estas sesiones debes ensayar la presentación de la pieza que compusieron en grupo durante las últimas clases. Mientras haces las pruebas musicales y demás preparativos es necesario que conozcas, de forma muy básica, algunos términos musicales elementales que te ayudarán a leer mejor las partituras para flauta. En sesiones posteriores conocerás detalladamente varios de estos temas.

Todo lo que estás preparando alrededor de la presentación se conoce como *proceso de montaje*, o, para el caso de eventos musicales, algunos lo llaman *proceso musical*; éste consiste en las siguientes etapas: creación, ensayo, producción, difusión.

La *creación* es cuando dedicas el tiempo para componer la obra musical que presentarás. El proceso de creación es muy depurado y en él debes acostumbrarte a corregir tu obra y a revisarla continuamente hasta obtener la mejor versión posible.

La etapa de *ensayo* es en la que te encuentras. En esta fase harás varias pruebas para observar las dificultades de la pieza y la manera de resolverlas. El objetivo es que la interpretación ante el público no contenga errores.

La *producción* y la *difusión* se enfocan en la presentación. En la producción te encargas de obtener todo lo necesario para tu presentación y coordinas a las personas involucradas en el evento para que cada quien cumpla cabalmente su tarea. La difusión se refiere a todas las estrategias y medios para que la gente se entere de que tendrás un evento musical, se le informa acerca de la hora y lugar. Puedes llevarla a cabo a través de volantes, carteles, anuncios en redes sociales, radio, etcétera.

13 Sesión ¡Bravo!

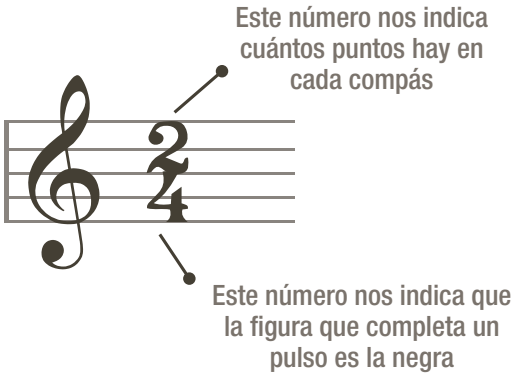
Eje: Expresión

La nota del día

Llegó el momento del ensayo general. Este tipo de ensayo es previo a la presentación ante el público y debe llevarse a cabo como si fuera el concierto, sin interrupciones ni cortes de ningún tipo.

Es recomendable que invites a algunos amigos de otros grupos al ensayo general para que comiences a experimentar la sensación de enfrentar al público. A veces las cosas pueden salirte muy bien cuando ensayas solo, pero quizá experimentes nervios al tocar música frente a alguien más, lo cual es normal, pero es algo que debes aprender a controlar poco a poco.

El día de hoy, junto con tu ensayo general, conocerás un aspecto musical más: el *compás*. Éste sirve para distribuir los tiempos fuertes y suaves de la música en segmentos regulares. Por ejemplo, un compás de dos tiempos alterna siempre un tiempo fuerte con uno suave. El primer tiempo de cada compás siempre es fuerte. El compás se representa mediante un número quebrado, en el cual el numerador nos indica los tiempos que tiene cada compás, y el denominador, cuánto vale cada tiempo. En bloques posteriores revisarás a detalle el funcionamiento del compás; por el momento, esta información podrá ayudarte a entender el quebrado que siempre aparece en las partituras después de la clave y te ayudará a contar tiempos regulares en las partituras de próximas sesiones.



Compás de 2/4

14 Sesión Paisaje sonoro

Eje: Contextualización

La nota del día

¿Qué es un paisaje? Un paisaje es la extensión de terreno que se observa desde un punto determinado. Entonces, un *paisaje sonoro* serán todos los sonidos que se escuchan desde un punto determinado y que forman parte del ambiente, lugar o sitio donde el escucha se encuentra.

Todo aquel sonido que escuches desde el lugar donde te encuentras forma parte del paisaje sonoro, sin importar que se trate de música o no. Puedes detectar sonidos de elementos naturales, como agua, viento, animales, etcétera; otros que provengan de seres humanos, como risas, gritos, llantos, conversaciones, cantos y demás. Hoy en día también es común escuchar gran cantidad de sonidos generados por fuentes tecnológicas, como autos, trenes, aviones, teléfonos, radios, televisores y otras máquinas.

Los paisajes sonoros son retratos auditivos tan detallados que con tan sólo escucharlos, sin necesidad de ver alguna imagen, puedes identificar inmediatamente a qué ambiente o lugar pertenecen.

15 Sesión A la búsqueda del sonido

Eje: Contextualización

La nota del día

Uno de los aspectos más interesantes de los paisajes sonoros es la modificación o alteración de los sonidos que los conforman. Hay sonidos que pueden amplificarse aunque provengan de fuentes pequeñas, pero que se encuentren en lugares donde rebotan mucho las ondas sonoras. Los sonidos también se ven afectados si se reproducen en lugares abiertos o cerrados.

Existen sonidos que podemos llamar *extraños* o *raros* respecto a un paisaje sonoro determinado y son los que normalmente no están dentro del ambiente, pero que en alguna ocasión aparecen por distintas razones. Por ejemplo, una guitarra en medio de un bosque deshabitado.

16 Sesión Jugar al crítico

Eje: Contextualización

La nota del día

Es común que al opinar acerca de una pieza musical que escuchas te limites a decir si te gustó o no, o si es *bonita* o *fea*, lo cual es muy subjetivo. Si deseas que más personas tengan un referente de una obra musical sin haberla escuchado, debes ofrecerles información objetiva y amplia. Ésa es la tarea de un crítico.

Quien hace una crítica o desarrolla una opinión siempre fundamenta, argumenta o explica las razones o motivos por los que expresa determinado juicio.

Ahora bien, los argumentos del crítico deben basarse en términos y conceptos estrictamente musicales. Ya conoces algunos elementos relacionados con la música que pueden nutrir una buena crítica; por ejemplo, las cualidades del sonido. Si te piden una opinión, es posible que hables de la afinación, de la combinación de timbres, de volúmenes que no escuchas o que molestan y de notas que no tienen la duración que indican las figuras rítmicas.

Glosario

subjetivo. Perteneciente o relativo a nuestro modo de pensar o de sentir, y no al objeto en sí mismo.

objetivo. Que existe realmente, fuera del sujeto que lo conoce.