

La nota del día

Bloque 2

Prácticas instrumentales

Bloque 2

17

Sesión

Un buen oído

Eje: Apreciación

La nota del día

En este bloque nos enfocaremos en estudiar diversos instrumentos. Como ya sabes lo importante que es la voz para crear música, ahora conocerás más a fondo los instrumentos musicales y aprenderás a clasificarlos de una forma diferente a la que estudiaste en otros años.

Lo primero que harás es recordar la clasificación de Hornbostel-Sachs. En ella se mencionan los instrumentos aerófonos, cordófonos, idiófonos, electrófonos y membranófonos. Este sistema se basa en el elemento vibrante del instrumento para determinar su clasificación. Es muy fácil establecer qué parte de los instrumentos vibra si nos basamos en sus nombres: en los membranófonos es una membrana, en los cordófonos un grupo de cuerdas, en los aerófonos una columna de aire y en los idiófonos todo el cuerpo del instrumento.

18

Sesión

La audición activa

Eje: Apreciación

La nota del día

¿Te gusta oír música mientras haces tu tarea? ¿Cuando te bañas? ¿Mientras comes? Si respondiste que sí a cualquiera de estas preguntas, quiere decir que has practicado la *audición pasiva*, es decir, has usado la música para acompañar cualquier otra tarea, sin prestar mucha atención a lo que oyes. En otras palabras, con la audición pasiva le pones música de fondo a tu vida.

Ahora bien, ¿has asistido a algún concierto en el que pusiste atención todo el tiempo? ¿Has escuchado con detenimiento una pieza que querías aprenderte de memoria? ¿Has participado en algún ensayo musical? En caso de que hayas contestado que sí a cualquiera de estas preguntas, significa que también has practicado la *audición activa*. A grandes rasgos, la audición activa consiste en escuchar la música como una actividad en sí misma (es decir, no como una actividad que sirve como acompañamiento sonoro de otras), lo cual implica poner atención en sus detalles y analizarla.

No es que un tipo de audición esté mal y el otro bien, o que alguno sea mejor que otro. Simplemente son formas distintas de apreciar la música, y sus resultados son también distintos. La audición pasiva nos permite disfrutar la música como acompañamiento para nuestras tareas cotidianas, nos divierte y nos hace amenas otras actividades. La audición activa, en cambio, nos ayuda a aprender más sobre la música, a conectarnos con ella y también a disfrutarla, pero en un nivel diferente.

En esta clase, y en general en cualquier actividad relacionada con el estudio de la música, es necesario desarrollar la audición activa, pues ella nos permite crear ideas musicales que nos ayudan a crecer como instrumentistas y como compositores.

19
Sesión

Oír por disfrutar

Eje: Apreciación

La nota del día

Desde la antigüedad, muchos filósofos, músicos, y, más recientemente, psicólogos y neurólogos han estudiado el efecto de la música sobre los humanos. Se sabe que la música puede cambiar nuestro estado de ánimo, puede ayudarnos a memorizar y a aprender, pero sobre todo nos brinda placer.

Ten en cuenta que acompañamos con música los eventos más importantes de nuestras vidas: cumpleaños, bodas, graduaciones, etcétera. Además, ahora tienes la posibilidad de acompañar con música todas tus actividades, pues puedes escuchar música hasta en tu celular: es un privilegio del que no gozaron ni tus abuelos ni tus padres.

El género no importa, porque hay música para todos los gustos: tropical, **folclórica**, **rock**, clásica, alternativa, **new age**, **barroca**... la variedad es grandísima. Además, no existen géneros mejores ni peores, la música que más te guste será la mejor para ti. Pero no te limites: explora todos los géneros, escucha toda la música que puedas y prepárate para descubrir melodías impresionantes.

Glosario

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

new age. Estilo de música que busca inducir estados de relajación y meditación.

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**.

Diferentes grupos, diferentes instrumentos

Eje: Apreciación

La nota del día

Todos los géneros musicales son fascinantes, pero cada uno tiene características particulares que lo definen. La **dotación** de instrumentos que se usan para tocar cada género permite definir estas características, y depende del lugar de origen de la música, del momento histórico en el que surge, y de las transformaciones que el género experimenta a lo largo del tiempo.

El estilo musical que interpretan muchas agrupaciones puede reconocerse viendo los instrumentos que utilizan. Por ejemplo, un acordeón, un bajo sexto y un contrabajo nos hacen pensar en un grupo norteño, mientras que un arpa, un requinto y una jarana pertenecen a un conjunto jarocho.

También hay estilos que, aunque no han cambiado en su esencia, sí han modificado su dotación instrumental, como la cumbia colombiana. Tradicionalmente esta música se hacía con un conjunto de tambores, **flauta de millo**, gaitas, maracas y guache. La cumbia moderna conserva los tambores, pero ahora tiene teclados, guitarra, bajo y a veces hasta acordeón.

Glosario

dotación. Conjunto de instrumentos.

Identificando sonidos

Eje: Apreciación

La nota del día

Cada instrumento musical tiene un sonido propio que es diferente al de todos los demás instrumentos, y mediante el cual podemos identificarlo. Si tú escuchas a un vecino tocando la flauta, seguramente sabrás de qué artefacto se trata. Lo mismo si escuchas un piano o una batería.

Pero a veces, sobre todo cuando los instrumentos se parecen, es más difícil reconocerlos. Para lograr identificar los diferentes instrumentos, tienes que estar familiarizado con su sonido. Como todo en la música, esto es cuestión de audición y de práctica.

Para aprender a reconocer los distintos instrumentos, empieza por oír grabaciones en las que suene un solo instrumento. Ya que conozcas su sonido, escucha grabaciones en donde esté combinado con otros y trata de identificarlo. Verás que con un poco de tiempo te volverás un experto en identificar qué instrumento suena.

22

Sesión

La *big band* y sus secciones

Eje: Apreciación

La nota del día

Alrededor de 1920, en Estados Unidos de América, surgió un nuevo estilo musical que se escuchaba en fiestas y salones de baile: el *jazz*. Aunque este estilo venía desarrollándose desde tiempo atrás, fue hasta entonces cuando se consolidó como el ritmo de moda.

Como resultado de este salto a la fama del *jazz*, su instrumentación cambió y surgió la llamada *big band*. Esta orquesta de entre 12 y 25 músicos se divide en tres secciones: metales, maderas y ritmo.

Una sección es, simplemente, un conjunto de instrumentos que comparten características similares. En la sección de metales se encuentran las trompetas, los saxofones y los trombones; en la de maderas, los clarinetes y las flautas. Finalmente, en la sección de ritmo tenemos a la batería y las percusiones, y en ocasiones al piano. Esta es la sección más difícil de entender, pues sus instrumentos no pertenecen a la misma familia, pero sí cumplen con la misma función: marcar el ritmo.

23

Sesión

La orquesta sinfónica

Eje: Apreciación

La nota del día

Las agrupaciones musicales existen desde hace miles de años, y para empezarlas basta con que dos personas se pongan a cantar juntas y formen un dúo. En la actualidad hay muchos tipos de agrupaciones musicales, algunas muy complejas, como bandas, mariachis, tríos, *cuartetos de cuerdas*, *cameratas* y muchas otras. Una de estas agrupaciones es la *orquesta sinfónica* u *orquesta filarmónica*, que surgió en Austria en el siglo *xvi*.

Una orquesta sinfónica puede emplear a más de ochenta músicos, y aunque su repertorio normalmente pertenece a lo que se conoce como "música culta", también llega a incluir temas populares, incluso *rock* y *pop*.

En este tipo de orquesta podemos encontrar violines, violas, violonchelos, contrabajos, flautas, fagotes, cornos, oboes, clarinetes, trompetas, trombones, tubas, timbales y a veces hasta arpa y piano. Estos instrumentos están divididos en cuatro grandes familias: *alientos madera*, *alientos metal*, *percusiones* y *cuerdas*. Además de todos estos músicos, una orquesta sinfónica siempre tiene un director que la guía.

Glosario

cuarteto de cuerdas.

Conjunto de dos violines, una viola y un violonchelo.

camerata. Conjunto de instrumentos de pocos integrantes.

Bloque 2

24

Sesión

Las cuerdas

Eje: Apreciación

La nota del día

La primera familia de instrumentos que estudiarás es la de las cuerdas. Como el nombre lo indica, a esta familia pertenecen los instrumentos que producen el sonido por medio de cuerdas. Los más comunes dentro de la orquesta sinfónica son los de cuerda frotada (violines, violas, violonchelos y contrabajos), aunque también podemos encontrar algunos de cuerda punteada (arpas) e incluso de cuerda percutida (piano).

En los instrumentos de cuerda frotada la manera de obtener el sonido es justamente frotar las cuerdas del instrumento con un accesorio llamado *arco*, que tiene una banda de crines de caballo o cerdas.

En los de cuerda punteada, las cuerdas se “jalan” con los dedos y después se sueltan, causando una vibración que produce el sonido. En el caso del único ejemplo de cuerda percutida en la orquesta sinfónica, el piano, las cuerdas son golpeadas con unos pequeños martinetes que se accionan por medio de las teclas.

25

Sesión

Los alientos madera

Eje: Apreciación

La nota del día

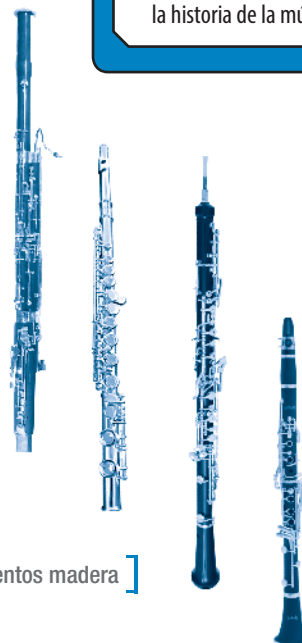
Los instrumentos de aliento pertenecen al grupo de los llamados *aerófonos*, según la clasificación de Sachs y Hornbostel. Es cierto que la clasificación organológica es casi científica, pero no es artística ni práctica; sirve para los **musicólogos** o hasta para los físicos, pero los directores de orquesta e instrumentistas siguen usando la clasificación clásica.

Seguro lo supones: los alientos se tocan con aire y los llamados *madera* son los que originalmente se construían con ese material, ya que actualmente varios de ellos se elaboran con metal. Los alientos se caracterizan por ser tubos con perforaciones que varían las notas que da el instrumento al taparlas con los dedos o con algunas llaves mecánicas. Ocupan la parte central de la orquesta sinfónica y entre ellos están la flauta transversal, el flautín, el *piccolo*, el clarinete, el oboe, el corno inglés, los fagotes y todo tipo de flautas antiguas, como la dulce, que es la que tocas habitualmente en tus clases de música.

Glosario

musicólogo. Persona versada en musicología, es decir, en el estudio científico de la teoría y de la historia de la música.

[Alientos madera]

26

Sesión

Los alientos metal

Eje: Apreciación

La nota del día

Los *alientos metal* son instrumentos de viento contruidos principalmente con algún metal. Casi siempre están elaborados con láminas de latón. Al igual que sus “primos”, las maderas, se trata de tubos por los que viaja el aire, sólo que en los metales el tubo puede ser recto, como en algunos saxofones, o estar retorcido, como en la trompeta o la tuba. En un extremo, los alientos metal tienen una boquilla por la que entra el aire a presión y con la vibración de los labios. En el extremo opuesto a la boquilla, tienen una campana o pabellón donde se amplifica el sonido. Los instrumentos pertenecientes a este grupo que están incluidos en la orquesta sinfónica son las trompetas, los cornos franceses, los trombones, los saxofones y las tubas.

27

Sesión

Las percusiones

Eje: Apreciación

La nota del día

Percutir significa *golpear*: por ello a los instrumentos que producen sonido a partir de un golpe se les conoce como *percusiones*. Estos instrumentos forman una sola y enorme sección dentro de la orquesta sinfónica. Existen decenas de instrumentos de percusión y, de acuerdo con la clasificación organológica, éstos se clasifican en *membranófonos* e *idiófonos*, es decir, aquellos que producen sonido al golpear una membrana en tensión y aquellos en los que todo el cuerpo vibra para generar ondas sonoras.

Como ya se mencionó, la lista de instrumentos de percusión es enorme, casi todas las culturas del planeta tienen percusiones muy peculiares y, además, hay que considerar que esta es, sin duda, la familia de instrumentos más antigua. Algunas de las percusiones más usadas en las orquestas son los timbales, la tarola, el gong, el triángulo, los platillos y el xilófono.

28

Sesión

Inventario instrumental

Eje: Expresión

La nota del día

En una orquesta sinfónica los músicos leen la parte que deben tocar consultando una *particella*, es decir, una partitura en la que aparece sólo lo que su instrumento interpretará, y no la obra completa. El único que durante un concierto sinfónico está revisando las notas de todos los instrumentos y lee la partitura de la obra completa es el director de orquesta. ¡Imagínate lo complejo que sería para un instrumentista revisar una partitura para más de ochenta instrumentos y detectar al instante lo que él debe interpretar!

29
Sesión

Una orquesta para mí

Eje: Expresión

La nota del día

En nuestros días, afortunadamente, es común encontrar agrupaciones musicales en las que participan músicos muy jóvenes. Hay orquestas sinfónicas en las que participan únicamente adolescentes o niños. Muchos países han incluido la apreciación musical como parte de la educación de las personas.

Tocar en conjunto enseña a niños y jóvenes a trabajar en equipo, a relacionarse en función de sus intereses comunes, a perseguir objetivos claros y a conseguirlos; además, les permite hallar en la ejecución musical una manera de canalizar sus emociones. ¿Por qué no organizas una orquesta en tu población?

30
Sesión

¿Dónde está la orquesta?

Eje: Contextualización

La nota del día

Como se mencionó anteriormente, las principales ciudades de todo el mundo, así como las grandes capitales de estados o países, cuentan con una o varias orquestas sinfónicas que están conformadas por los mejores músicos de la región, y cuya finalidad principal es difundir y preservar el repertorio universal de la música de concierto, o también llamada *académica*, por medio de las temporadas regulares en las que estas agrupaciones se presentan gratis o con localidades muy económicas.

En México, las orquestas sinfónicas más importantes se encuentran en la capital del país, y son la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta **Filarmónica** de la Ciudad de México y la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Otras ciudades como Xalapa, Guanajuato o Toluca, por mencionar algunas, cuentan con importantes orquestas. ¿Cuál es la sinfónica que representa a tu localidad?

Glosario

filarmónica. Dicho de una orquesta: sinfónica. También puede referirse a una asociación de amantes de la música.

31

Sesión

¿Quiénes tocan en mis orquestas?

Eje: Contextualización

La nota del día

Los músicos de una orquesta sinfónica deben poseer un gran nivel técnico e interpretativo en su instrumento, ya que las obras escritas para orquesta suelen ser muy complicadas; por eso sólo los mejores llegan a formar parte de un conjunto tan importante.

Quienes ingresan a una orquesta han pasado muchos años de su vida estudiando su instrumento y pasan por procesos de selección muy rigurosos. Como puedes deducir, una orquesta sinfónica nacional es como una selección de fútbol, ya que en ella están contenidos los mejores representantes de las disciplinas musicales de un país. Por ello es importante reconocer el mérito artístico de estos profesionales, ya sea acudiendo a sus presentaciones en público o bien adquiriendo y escuchando sus grabaciones.

32

Sesión

Cuéntame del concierto

Eje: Contextualización

La nota del día

Hoy en día vivimos tiempos en los que prácticamente ya no hay una sola persona que no pueda disfrutar un concierto. Si no es posible asistir a una gran sala o teatro, es posible ver y escuchar conciertos grabados o en vivo a través de la televisión, la radio, videos o internet.

La única desventaja que puede existir en lo descrito en el párrafo anterior es que cada vez menos personas se interesan por aprender a tocar música, pues satisfacen mediante la tecnología su necesidad de escuchar obras sonoras. Comenta con tus compañeros cuáles creen que sean las ventajas de aprender a tocar un instrumento y de tocar música en casa o en compañía de familiares y amigos.

