

La nota del día

Bloque 4

La música en el tiempo

Diferentes músicas en diferentes momentos

Eje: Apreciación

La nota del día

Seguramente has notado que los gustos de las personas cambian a lo largo del tiempo. Así como hoy en día quizá ya no disfrutas igual tus actividades favoritas de cuando eras niño, puede ser que en cambio te agraden otras actividades que te eran indiferentes. Ya verás que conforme pasen los años, y a medida que se modifiquen tus circunstancias, tu círculo de amistades y hasta la moda del momento, tus gustos y aficiones van a cambiar.

Así pasa también con la música. Conforme transcurre la historia, los ritmos que no gustaban en una época se vuelven muy populares en otra, los bailes que eran considerados de mal gusto consiguen la aprobación general, y aparecen nuevas propuestas musicales que fascinan a los nuevos públicos.

En este bloque exploraremos las características de diversos estilos musicales correspondientes a distintas épocas y lugares. Además, aprenderemos a reconocer varias de sus características.

Desde luego, en el libro no es posible incluir todos los estilos de música que han surgido a lo largo de la historia y en el planeta entero, así que te invitamos a que investigues por tu cuenta para conocer todo tipo de música. ¡Podrías descubrir estilos que te gusten muchísimo!

La nota del día

La música que hoy exploraremos ha ejercido una gran influencia en muchos otros estilos, a pesar de que pertenece a una región muy alejada geográficamente. Se trata de la música del Medio Oriente.

Se denomina como *Medio Oriente* al conjunto de países que se encuentran en la región comprendida por la Península Arábiga y el noreste de África. Entre las naciones que forman dicho conjunto se encuentran Marruecos, Líbano, Irán, Turquía, Israel y Egipto. Aunque cada región tiene sus propias variantes, la música tradicional de todos estos países posee muchas características en común: por ello podemos englobarla en la categoría de “Música del Medio Oriente”, y no siempre es necesario especificar el país del que procede.

En este tipo de música se utilizan instrumentos de cuerda pulsada como el *oud* o laúd árabe (precursor del laúd y la guitarra), además de percusiones como el derbake y aientos como el zurna.

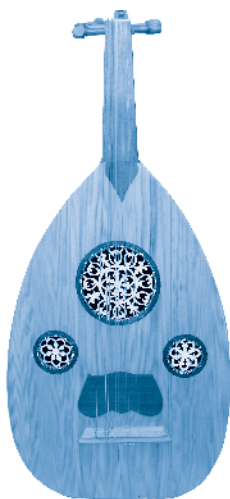
Una característica muy interesante de este tipo de música es el uso de **micro-tonos**, ya que es muy usual encontrar intervalos de $1/4$ de tono. Cabe mencionar que en la música árabe no se emplean las escalas como lo hacemos en Occidente, sino en **modos** llamados *maqamat* (*maqam*, en singular).

Glosario

microtono. En música, se denomina así a cada uno de los intervalos menores que un semitono.

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

[oud]

[derbake]

[zurna]

La nota del día

En el siglo xvi, en Italia, sucedieron cambios muy interesantes en la música. Por ejemplo, Jacopo Peri (1561-1633) y sus amigos de la Camerata Fiorentina comenzaron a experimentar con un género nuevo: la **ópera**. También empezó a abandonarse la polifonía del Renacimiento en favor de las obras para cantante o instrumento solista y acompañantes. Y, hacia la mitad del Barroco, se consolidó la **tonalidad** como el sistema musical europeo (antes se usaban los modos).

El periodo barroco duró más de un siglo, y abarca aproximadamente de 1600, cuando se presentó la primera ópera (*Eurídice*, de Jacopo Peri) hasta 1750, cuando empezó a consolidarse el periodo clásico. La música del Barroco temprano es diferente a la del Barroco tardío, pero ambas comparten características como el uso del bajo continuo en contraste con el solista, una rica ornamentación y una estética muy expresiva.

Además de todas las novedades estilísticas, también hubo cambios en los instrumentos. De hecho, muchos de los instrumentos modernos nacieron durante el periodo barroco, como fue el caso del violín, el oboe y el *cello*. Una orquesta barroca se compone normalmente de instrumentos de teclado como el clavecín o el órgano; cuerdas frotadas como la viola da gamba y cuerdas pulsadas como la tiorba; percusiones diversas y alientos como el traverso, la flauta dulce, los oboes y los fagotes.

Glosario

ópera. Obra dramática musical cuyo texto se canta, total o parcialmente, con acompañamiento de orquesta.

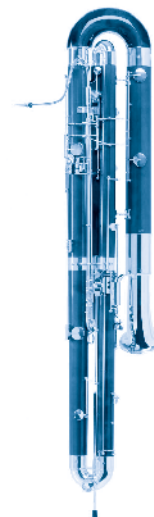
tonalidad. Sistema musical definido por el orden de los intervalos dentro de la escala de los sonidos.

[tiorba]

[viola da gamba]

[fagote]

51

Sesión

Impresionismo

Eje: Apreciación

La nota del día

El impresionismo es un estilo musical que surge en Francia a finales del siglo XIX, como una reacción al **romanticismo**. Igual que los pintores de esta corriente, los compositores impresionistas se enfocaban en crear atmósferas a partir de masas sonoras inspiradas frecuentemente en la naturaleza, a diferencia de los compositores anteriores, que desarrollaban líneas melódicas para expresar una emoción o contar una historia.

Los músicos impresionistas experimentaron con disonancias, modos y escalas exóticas como las escalas pentatónicas o las escalas de tonos enteros. Además, en contraste con los compositores clásicos y románticos, que produjeron un sinnúmero de obras monumentales, como **sinfonías** y conciertos, los músicos impresionistas prefirieron las formas musicales más breves y simples, como el **nocturno** y el **preludio**.

Algunos compositores impresionistas fueron Claude Debussy (1862-1918), Maurice Ravel (1875-1937), Erik Satie (1866-1925) y Enrique Granados (1867-1916). Entre las obras impresionistas que te recomendamos escuchar están el "Preludio a la siesta de un fauno", de Claude Debussy, las tres "Gymnopédies" de Erik Satie y el *Bolero* de Maurice Ravel.

Glosario

romanticismo. Movimiento cultural que se desarrolla en Europa desde fines del siglo XVIII y durante la primera mitad del XIX y que, en oposición al neoclasicismo, exalta la libertad creativa, la fantasía y los sentimientos.

sinfonía. Composición instrumental para orquesta.

nocturno. Pieza de música vocal o instrumental, de melodía dulce, propia para recordar los sentimientos apacibles de una noche tranquila.

preludio. Composición musical de corto desarrollo y libertad de forma, generalmente destinada a preceder la ejecución de otras obras.

52

Sesión

¡Viva México!

Eje: Apreciación

La nota del día

México es un país rico en tradiciones que han influido en rubros como la gastronomía, la artesanía, el baile, la pintura y, por supuesto, la música.

En nuestro país existen muchísimos estilos musicales. A veces no descubrimos este amplio surtido de música porque siempre estamos oyendo lo mismo, porque no se nos ocurre oír música de otras épocas y otras regiones geográficas o porque sólo escuchamos lo que está de moda.

Date la oportunidad de conocer la música mexicana y podrás descubrir estilos tan fascinantes como el huapango, el son, el zapateado y el chotis, entre muchos otros más. Algunos de estos estilos descienden de danzas españolas que fueron populares en la época colonial y continuaron evolucionando hasta nuestros días, como es el caso de la jácara y del son jarocho. Otros estilos son todavía más antiguos y provienen de la música prehispánica, como es el caso de la pirekua michoacana. Incluso hay algunos de origen desconocido, pero cien por ciento mexicanos, como el canto cardenche de la Comarca Lagunera.

También es importante recordar que existe mucha música "de conservatorio" hecha en México, como el famosísimo *Huapango* de José Pablo Moncayo o el "Intermezzo" de Manuel M. Ponce, una pieza conocida en el mundo entero y que sin duda vale la pena escuchar.

Bloque 4

53

Sesión

¡Y que viva el rocanrol!

Eje: Apreciación

La nota del día

A mediados del siglo xx surgió en Estados Unidos el *rock and roll* (rocanrol, en español), un energético género musical que mezclaba características del *rythm and blues*, el *jazz*, el *country* y el *blues*. La música de *rock* fue probablemente el primer estilo musical que definió la identidad de una generación entera, pues influyó en la moda, en la actitud ante la vida y hasta en el lenguaje. Esta nueva música desafiaba la ideología tradicional y expresaba emociones, experiencias y anhelos que los jóvenes siempre habían sentido, pero de las que nunca antes se había hablado abiertamente. Por eso a partir de la década de 1950 se convirtió en un símbolo de rebeldía e identidad para los adolescentes de México y del mundo.

Algunos de los intérpretes más destacados de los inicios del rocanrol fueron Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly, Bill Haley y sus Cometas y el mexicano-americano Ritchie Valens (famoso por su versión de "La Bamba").

54

Sesión

Ah ya zain

Eje: Expresión

La nota del día

Para los oídos occidentales, la música del Medio Oriente suele ser difícil de entender. Puede parecernos desafinada y demasiado larga (pues estamos acostumbrados a oír canciones que duran alrededor de tres minutos), a veces incluso incomprensible. ¿Y por qué esta música nos suena tan rara? Al parecer se debe a que está basada en ritmos y sonidos muy diferentes a los que solemos escuchar.

Con el fin de acercarte un poco a la música del Medio Oriente, hoy analizarás la canción iraquí "Ah ya zain". Esperamos que conocer mejor los elementos que conforman esta música te ayude a apreciarla.

Normalmente "Ah ya zain" es interpretada por una voz masculina y un coro, los cuales son acompañados por varios instrumentos. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la música occidental, estos elementos no tocan notas distintas para así crear una armonía, sino que emiten todos el mismo tono, aunque en una octava diferente, creando así una especie de **monodia** a varias voces. Otra diferencia fundamental es que en la música occidental siempre se emplean armonías para crear tensión en la música y para acentuar momentos importantes, lo cual no ocurre en la música del Medio Oriente: por eso a veces sus piezas parecen largas y confusas.

Glosario

monodia. Canto a una sola voz.

55

Sesión

Suites francesas de Johann Sebastian Bach

Eje: Expresión

La nota del día

Johann Sebastian Bach (1685-1750) es considerado el último y más grande de los compositores barrocos. Era un excelente organista y, de hecho, tuvo éxito como intérprete en toda Europa, sin embargo, en su tiempo no fue considerado un gran compositor. En ese momento el gusto musical estaba cambiando y orientándose hacia el **clasicismo**, mientras que las composiciones de Bach mostraban características claramente barrocas. Es por ello que su música no fue realmente apreciada sino hasta el siglo XIX, cuando surgió un gran interés por su obra.

Entre las numerosas obras de este compositor se encuentran las *Suites francesas*, seis piezas para clavecín escritas entre 1722 y 1725. Curiosamente, no fue Bach quien les dio este título, sino un biógrafo suyo, el cual las nombró así porque le pareció que estaban compuestas al estilo francés (aunque algunos musicólogos dicen que más bien son de estilo italiano).

No creas que la música de aquella época era sólo para escuchar: el *minué*, o minueto, era una danza francesa en compás de 3/4, y se acompañaba por una forma musical específica de la cual Bach escribió numerosos ejemplos.

Glosario

clasicismo. Estilo artístico o literario que retoma los ideales de la Antigüedad grecorromana.

56

Sesión

La Llorona

Eje: Expresión

La nota del día

A continuación estudiaremos un hermoso son istmeño llamado "La Llorona". Se trata de un son muy conocido, así que probablemente ya lo has oído en alguna de sus múltiples versiones. Se volvió muy popular en la época revolucionaria, aunque al parecer se remonta hasta la época prehispánica.

Existen diferentes versiones de "La Llorona", y cada una de ellas consta de muchos versos que no siempre aparecen en las otras versiones. De igual manera, la leyenda de la Llorona cuenta con distintas versiones que cambian dependiendo de la región geográfica. Incluso hay versiones que se cuentan en países como Argentina, Nicaragua y Chile. Es decir, no sólo en México "se aparece la Llorona".

Gymnopedias

Eje: Expresión

La nota del día

A principios de 1888, el músico francés Erik Satie (1866-1925) publicó la primera pieza de una colección de tres pequeñas obras para piano llamadas *Gymnopédies* (o *Gymnopedias*, en español). A grandes rasgos, se trata de piezas con una atmósfera envolvente y ritmo apacible, lo cual contrasta con el significado original de *gymnopedía*: una palabra griega que servía para designar un antiguo baile de guerra espartano. ¿Y qué es un baile de guerra? Pues justo eso, un baile con el cual los jóvenes se entrenaban en los movimientos adecuados para sostener la espada, la lanza y el escudo.

Nadie sabe muy bien por qué Satie escogió este título. De acuerdo con una anécdota, cuando alguien le preguntó cuál era su profesión, como no tenía ninguna, el compositor respondió “gymnopedista”. También existe un poema escrito por un amigo de Satie en el que aparece esta palabra, pero no se sabe si dicho vocablo era usado comúnmente por ellos, si fue una broma o si su empleo como título es una alusión a algo o alguien en específico.

Las *Gymnopedias* de Erik Satie destacan por ser radicalmente distintas de la música que se había escrito en el siglo XIX, y en ellas se usan recursos inusuales para su época; por ejemplo, disonancias que producen un efecto melancólico muy particular.

La Bamba

Eje: Expresión

La nota del día

Seguramente has escuchado “La Bamba”, un son jarocho muy conocido. Siempre ha sido una canción popular, pero en 1958 se volvió famosa en todo el mundo gracias a la versión de Ritchie Valens, un mexicano-americano que con apenas diecisiete años logró convertirse en estrella del rock.

La versión tradicional de “La Bamba” se toca con dos arpas jarochoas, jarana y requinto. Como en el caso de “La Llorona”, hay muchísimas versiones debido a la antigüedad de la canción, y como además en el son jarocho los versos se improvisan, no podemos decir que haya una letra oficial de “La Bamba”: por el contrario, existen innumerables variaciones del texto básico.

Ahora hablemos un poco de Ritchie Valens. Nació en Pacoima, California, en 1941, y su verdadero nombre era Richard Steven Valenzuela. Debido a su ascendencia mexicana creció escuchando mucha música de nuestro país: obviamente, entre esas piezas estaba la versión tradicional de “La Bamba”.

La versión modernizada que grabó Valens fue un éxito inmediato y logró consolidarlo entre los pioneros del rocanrol. A la fecha sigue sonando en todo el mundo y su energético ritmo continúa conquistando los corazones de la gente.

59
Sesión

El concierto internacional: preparando el programa

Eje: Expresión

La nota del día

A continuación organizarás un concierto con todas las piezas que has estudiado en este bloque. Si quieres, también puedes agregar piezas que hayas estudiado anteriormente: sólo asegúrate de ponerlas en el lugar idóneo dentro de tu planeación.

Lo primero que debes hacer es coordinarte con todo tu grupo para preparar el programa. Elijan qué piezas incluirán e investiguen quién compuso cada una; asimismo, averigüen si las piezas tienen un número de opus o de catálogo, o si pertenecen respectivamente a una ópera, un oratorio, una sinfonía u otro tipo de obra más grande. Con toda esta información podrán editar un programa de mano. Les sugerimos que acomoden las obras en orden cronológico, de la más antigua a la más moderna, y que siempre pongan juntas las obras del mismo compositor.

60
Sesión

La música de mis papás

Eje: Contextualización

La nota del día

Como ya mencionamos anteriormente, los gustos musicales van cambiando a lo largo del tiempo. Los ritmos que en una época son considerados vulgares pueden formar parte de la música culta siglos después, en tanto que los instrumentos autóctonos característicos de alguna región pueden evolucionar gracias a la tecnología, caer poco a poco en el olvido o ser reemplazados bruscamente por otros más modernos.

Los gustos musicales también se transforman de modo distinto dependiendo de cada lugar. En las últimas décadas la cultura musical se ha vuelto global, por lo que hoy en día un adolescente de México, uno de Francia y otro de Australia pueden haber crecido escuchando lo mismo. Pero hubo un tiempo en que cada región geográfica escuchaba casi exclusivamente su propia música, la cual solía ser fácil de distinguir y podía estar asociada con danzas, vestimentas y hasta alimentos de la región.

A partir de que la música comercial empezó a desplazar a la música folclórica, cada nueva generación empezó a identificarse con los ritmos que estaban de moda en su época, y ya no necesariamente con aquellos que habían representado a su pueblo durante décadas o siglos enteros. Es por ello que en una misma familia los abuelos pueden identificarse con la música tropical, los papás con el rock en español y los hijos y nietos con el *hip hop* y la música electrónica.

Bloque 4

61

Sesión

La música de mis abuelos

Eje: Contextualización

La nota del día

A continuación investigarás qué gustos musicales tenían en su adolescencia los adultos mayores que conoces. Entrevístalos y pídeles que mencionen varias de las canciones que escuchaban. Pregúntales también en qué aparatos escuchaban música, cuánto costaban los discos, dónde los compraban y a qué lugares iban a bailar o a escuchar conciertos.

62

Sesión

Me veo a mí mismo

Eje: Contextualización

La nota del día

En todas las comunidades existe un estilo musical propio del lugar, ya sea que ahí lo hayan inventado o que simplemente haya sido adoptado en algún momento. En ciertos casos es muy fácil reconocer cuál es el estilo local, pero en otros hay que indagar muy bien para poder descubrirlo. En Chiapas resaltan los sones de marimba, en Coahuila destaca la polka y en Yucatán impera la trova yucateca.

A veces no resulta fácil identificar la música distintiva de una región, ya que existen comunidades poco homogéneas en las que se hablan varios idiomas, se practican diversas religiones y los habitantes proceden de lugares muy distintos. En este caso lo que podemos hacer es dividir la gran comunidad en comunidades más pequeñas, y posteriormente identificar qué música es característica de cada comunidad. Por ejemplo, la música de los inmigrantes que vinieron de Europa del Este se llama *klezmer*. ¿Has oído alguna de sus melodías? Te invitamos a buscarlas en internet.

63

Sesión

Música de otras comunidades

Eje: Contextualización

La nota del día

Los mexicanos de la actualidad no podemos decir que pertenecemos a la cultura prehispánica, pues esto equivaldría a negar que nuestra identidad es mestiza y que, en mayor o menor grado, todos provenimos de una mezcla. En el momento en que otra cultura llegó a establecerse en este territorio, surgió una combinación única que acabó influyendo en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la música, pues los instrumentos que llegaron de Europa se integraron a los que ya existían aquí.

En los últimos años ha habido un gran interés en rescatar la música prehispánica y en fabricar reproducciones fidedignas de los instrumentos musicales anteriores a la Conquista. Basados en la poca información que se tiene, musicólogos y artesanos han hecho una relevante labor de rescate y han permitido que mucha música precolombina llegue a nosotros siglos después de que fue compuesta.