1º Trimestre

Nome e Apelidos:

1. Pensamentos, teorías e perspectivas sobre a música

Exercicio 1: Perspectivas sobre música- Rene Descartes



Ilustración 1: **Rene Descartes** Francia, 1596 - Suecia, 1650

As perspectivas sobre a música varian ao longo das diferentes épocas da historia. Algunhas reflexións, convidan a pensar na música como unha arte totalmente ligada a expresión de sentimentos; outras xustifican que, a música hai que considerala unha ciencia.

curso: 2022/2023

Desde os inicios da música, os teóricos, filósofos, músicos e grandes ilustrados trataron de comprender o feito musical e establecer relacións que lles axudasen a coñecer mellor o seu significado. É o caso de Pitágoras, Descartes, Kant, Wagner e moitos outros, que coas súas reflexións e perspectivas sobre a música sentan os precedentes do pensamento estétilo e musical, dentro da Historia do pensamento musical.

Descartes s. XVII define a música do seguinte xeito:

A mesma cousa que a uns invita a bailar a outros pode facer chorar. Pois isto non provén senón da asociación de ideas na nosa mente; como aqueles que algunha vez se divertiron bailando con certa peza, tan pronto como a volvan a escoltar volverán ás ganas de bailar; pola contra, se algún só oíu gallardas cando lle aconteceu algo malo, volverá a entristecerse cando as escoite de novo.

- 1) Que perspectiva sobre a música adoita Descartes segundo a afirmación anterior?
 - a) Música como expresión dos sentimentos
 - b) Música como arte
 - c) Música como feito musical
 - d) Ningunha das anteriores
- 2) A quen atribúes a seguinte afirmación?

Os números son as cousas; agora ben, a música é número. O mundo é música; o cosmos é unha lira sublime de sete cordas.

Exercicio 2: Perspectivas sobre música - Richard Wagner

Wilhelm Richard Wagner (Leipzig, 22 de maio de 1813 - Venecia, 13 de febreiro de 1883) foi un compositor, director de orquestra, poeta, ensaísta, dramaturgo e teórico musical alemán do Romanticismo.

Unha das súas maiores achegas á música foi o cambio de perspectiva acerca das composicións, que Wagner consideraba como "obras de arte totais" nas que sintetizaban todas as grandes artes: visuais, poéticas, escénicas, musicais, ...

Foi un dos máximos expoñentes do romanticismo musical alemán, que rompeu cos moldes canónicos do clasicismo. No s.xix, Richard Wagner afirmaba sobre a música:

O son vén do corazón e a súa linguaxe artística natural é a música. A melodía é a lingua absoluta, a través da que o músico fala a todos os corazóns.



curso: 2022/2023

Ilustración 2: **Richard Wagner** Leipzig, 1813 - Venecia, 1883

- 1) Que perspectiva sobre a música adoita Wagner segundo a afirmación anterior?
 - a) Música como expresión dos sentimentos
 - b) Música como arte
 - c) Música como feito musical
 - d) Ningunha das anteriores
- 2) A quen atribúes a seguinte afirmación sobre a música?
 - [...] a arte educativa por excelencia que se insire na alma e forma a virtude

Exercicio 3: Teorías sobre a orixe da música

Sinala a opción correcta, segundo as afirmacións que se indican nos seguintes puntos.

- 1) As teorías logoxénicas consideran que a música naceu asociada á linguaxe comunicativa.
 - a) verdadeiro, nace da necesidade de comunicación
 - b) falso, tiñan unha función máxico-relixiosa
- 2) Que teorías postulan que o corpo humano é un instrumento en si mesmo?
 - a) teorías logoxénicas
 - b) teorías máxico-relixiosas
 - c) teorías quinéticas
 - d) teorías conspirativas

Exercicio 5: Fontes de información

1) Indica cales son as principais fontes de in-

curso: 2022/2023

1) Se nunha audición, analizamos os instrumentos que escoitamos nunha composición musical, en que aspecto estamos a fixar a nosa atención?

Exercicio 4: Formas e estilos

- a) Na textura
- b) No timbre
- c) Na forma
- d) No ritmo
- 2) Cando escoitamos unha audición e tratamos de identificar a estrutura que ten, partes ou movementos, estamos a analizar a súa ...
 - a) Textura
 - b) Timbre
 - c) Forma
 - d) Ritmo

	formación que consideramos no estudo da Historia da Música.
	1
	2
	3
	4
2)	As pinturas, esculturas e outras obras de arte son consideradas fontes de información
	Que é para ti unha fonte de información histórica?

Exercicio 6: Liña temporal da histoı	ria
--------------------------------------	-----

1)	A división en etapas	-períodos-	da historia,	ten a súa	orixe nos	humanist as	europeos	do Re-
	nacemento. Indica a	periodización	:					

- c) Idade Moderna:aoao
- 2) Completa a seguinte periodización:

Período ou etapa		Cronoloxía
Románico	\Rightarrow	
	\Rightarrow	XII- XV
Renacemento	\Rightarrow	
	\Rightarrow	XVII- XVIII
Neoclasicismo	\Rightarrow	e comezo
	\Rightarrow	final do XVIII e parte do XIX
Positivismo e Realismo	\Rightarrow	

Exercicio 7: Clasificación dos instrumentos musicais

- 1) A rama da Musicoloxía encargada do estudo, investigación e clasificación dos instrumentos musicais coñécese co nome de
- 2) Tomando como base o sistema Hornbostel-Sachs, os instrumentos musicais clasifícanse segundo o corpo vibrante, a forma de producir o son e segundo se toquen, en: (completa)

CLASIFICACIÓN	CORPO VIBRANTE	FORMA DE PRODUCIR O SON	INSTRUMENTO
	madeira / metal	percusión directa	
	columna de aire		
	corda tensada	percusión indirecta	
	parche / mebrana	percusión directa	

castañuelas, órgano, piano, pandeiro, órgano eléctrico

Exercicio 8: Patrimonio primixenio da música

1		1 111	2	\sim	noi	rim	α	· ^	mile	เคลไ	nrı	m137	ania	,	Indian	α	สมาก	OVOM	nl	\sim
	, ,			()	ואנו				\mathbf{n}	แลเ	1711	HIIIX			Indica	an	ווווץ	CXCIII		٠,
_	,	~ ~		_	Ρ~.						P			•					. ~ ~ .	٠.

2) Le a seguinte a afirmación con atención.

Do estudo etnolóxico comparado de tribos da actualidade, deducimos que as primeiras manifestacións de música, nas súas orixes, é probable que empregasen algún tipo de polifonía simple con bordón, pero seguramente, empregasen escalas de dous a sete sons, con melodías curtas e sen complexidades; máis ben sinxelas, empregando intervalos básicos de cuartas, quintas e oitavas.

Que rama da Musicoloxía, se ocupa de levar a cabo esas deducións?

- a) Arqueoloxía musical
- b) Iconografía
- c) Etnomusicoloxía
- d) Paleo-organoloxía

2. A música en Grecia

Para escoitar e comprender ben a música dos diferentes períodos da cultura grega, debemos coñecer as principais características ou trazos que a definen. Coñecer as características, axuda a diferenciar a música de diferentes culturas, épocas, civilizacións e, asimesmo, será de utilidade á hora de completar a ficha de audición. Repasaremos aquí os aspectos básicos.

Fundamentos da teoría musical grega

Le con atención as características que definen os fundamentos da teoría musical grega e trata de identificalos nas audicións.

- A música grega era principalmente monódica: o acompañamento instrumental, non implica harmonía ou polifonía na música grega
- 2) Empregaba **notación alfabética**: diferente segundo se tratase de música vocal ou instrumental
- 3) Inicialmente emprega **ritmo libre** axustado á prosodia do texto; música e verso van unidos. Posteriormente, aparecen os **pés métricos** que se basan na duración longa ou curta das sílabas, sendo os máis comúns: *Yambo*, *Troqueo*, *Anapesto*, *Dáctilo*, (...)
- 4) Emprega Métrica rica e complicada
- 5) A **melodía** responde á idea do *nomos* (lei), semellante a unha especie de patrón, esquema ou norma que rixe o sistema de composición
- 6) O sistema musical grego é **modal**, baseado no uso do *tetracordo* descendente de 4 notas
- 7) Os **modos gregos**, están definidos polos *tetra-cordos* e segundo a posición destes reciben un

nome ou outro, que ven definido pola colocación dos *semitonos* (e a súa relación interválica) e non polas notas que empregan. Os principais son:

curso: 2022/2023

- tetracordo dórico (T T S) = modo dórico, corresponde á oitava Mi-Mi
- tetracordo frixio (T S T) = modo frixio, corresponde á oitava Re-Re
- tetracordo lidio (S T T) = modo lidio, corresponde á oitava Dó-Dó
- Modo mixolidio, non emprega dous tetracordos iguais = oitava Si-Si
- 8) Os sons a partir dos cales se organiza o sistema musical grego, parten de relacións numéricas sinxelas definidas por Pitágoras a partir do *monocordio*
- 9) O sistema musical grego, recibe o nome de *sistema diatónico teleion* que comprende 2 oitavas.
- 10) A escala Mi-Mi é a máis importante: coincide coa afinación (das cordas) da *kithara* e coñecíase tamén co nome de "Harmonía"

Os tres himnos de Mesomedes de Creta

Escoita os tres himnos de Mesomedes de Creta (*Invocación a Calíope e Apolo*, *Himno a Helio* e *Himno a Némesis*) que podes atopar na lista de audicións de Spotify e trata de identificar as principais características da teoría musical grega que se indican no punto anterior.

O Himno a Némesis

Este himno de Mesomedes de Creta, é un dos catro que conservan notación musical antiga sobre o texto; a figura 3 é unha transcrición a notación actual do himno.



Ilustración 3: Exemplo do himno a némesis

Exercicio 9: Comentario resumo do Himno a Némesis

Identifica as características principais da audición.

3. A notación musical na Antiga Grecia

Dentro das fontes conservadas da cultura musical grega, existen aproximadamente sobre uns vinte exemplos, malia que tan só uns poucos son considerados realmente fiables, en parte debido a que a maioría deles non se conservan na súa totalidade.

O máis destacable é un fragmento da obra de *Orestes*, de Eurípides do 250 a.C., aproximadamente. Trátase dun *stasimon*, isto é, un coro cantado na *orchestra* (lugar diante do escenario, onde se colocaban algúns dos participantes na traxedia). A conservación é realmente boa, a pesares de non ser perfecta debido a que foi escrito en papiro e algunhas das partes perdéronse.

O Epitafio de Seikilos

A fonte de información da cultura grega de maior importancia que se conserva, e que máis información aporta, é o *skolion* (epitafio) de Seikilos, do século II a.C. aproximadamente. Escrito en pedra (nunha estela funeraria da actual Turquía conservado en Dinamarca), presenta unha magnífica conservación que permitiu descifralo totalmente. Podemos afirmar que é a obra máis coñecida da Antiga Grecia.

O texto

Inscrita nunha columna (estela funeraria), serviu de epitafio a unha muller: na dedicatoria, Seikilos ofrece a unha muller (probablemente a súa esposa ou filla) unha canción, que aparece con notación musical e texto:

C Z Z KIZ T ΟΣΟΝ ΖΗΣ ΦΑΙΝΟΥ R I Z IK Ο C ΟΦ ΜΗ ΔΕΝ ΟΛΩΣ ΣΥ ΛΥΠΟΥ C K Z I KI K C ΟΦ ΠΡΟΣ ΟΛΙΓΟΝ ΕΣΤΙ ΤΟ ΖΗΝ C K Ο I Z K C C CXT ΤΟ ΤΕΛΟΣ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΙΤΕΙ

Ilustración 4: Texto do epitafio de Seikilos

A tradución sería algo semellante a: *Mentres vivas, brilla; que nada te faga sufrir; a vida é moi curta e o tempo marca a fin.*

A achega máis destacable ou importante deste documento histórico aos estudos da música grega, foi sen dúbida a notación rítmica, que ao igual que a melódica, emprega signos do alfabeto grego. As notas sen indicación rítmica, valerían un pulso (*chronos protos*), as sinaladas cun guión terían dous pulsos (*diseme*); finalmente, as que levan guión cun sinal ou punto na parte superior dereita valerían tres pulsos (**triseme*).

A notación musical

■ Para indicar a altura dos sons, empregábase un signo diferente segundo cada altura. Os signos que aparecen nesta peza, ordenados de xeito ascendente son:



Ilustración 5: Sitema de notación

• Para indicar a duración, empregábanse uns signos adicionais sobre os anteriores:



Ilustración 6: Indicación da duración

Transcrición

Tendo en conta o indicado ata o de agora, realiza unha transcrición á notación actual da melodía do epitafio de Seikilos.

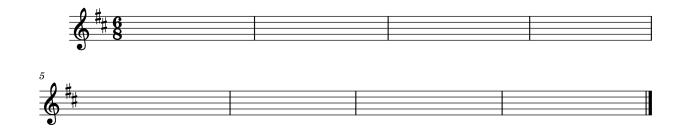


Ilustración 7: Transcrición a notación moderna do epitadio de Seikilos

Exercicio 10: Audición Epitafio de Seikilos

Atendendo aos elementos mínimos que debes ter en conta para elaborar o comentario de audición, completa a seguinte ficha.
1 Autor. Indica o autor da obra (se é posible)
2 Título da obra. Indica o título da obra
3 Timbre. Indica os instrumentos que recoñeces na audición, segundo a clasificación moderna.
4 Textura. Estamos ante textura de escrita horizontal ou vertical?
Cal é, das que coñeces? (homofonía, polifonía, monodia, etc.)
5 Melodía. Para determinar a textura, fíxate na melodía prestando atención a:
a) Que son é o son que máis se repite?
b) Por que ámbito se move? (2as, 3as, grandes saltos,)
c) Que fan os instrumentos con respecto á voz?
d) Cantos instrumentos identificas de cada familia?
e) Algún dos instrumentos leva a voz principal? Se é así, cal(es)?
6 Ritmo.
<i>a</i>) Identifica as figuras e trata de establecer o tempo (pulso, compás) en caso de que non se indique.
1) Que figuras identificas?
2) Identificas un tempo longo, breve,?
2) Identificas un tempo longo, breve,?3) Podemos identificar o compás?4) Se é o caso, cal?
 2) Identificas un tempo longo, breve,? 3) Podemos identificar o compás? 4) Se é o caso, cal? b) Atendento á rítmica, presta atención aos seguintes aspectos:
 2) Identificas un tempo longo, breve,? 3) Podemos identificar o compás? 4) Se é o caso, cal? b) Atendento á rítmica, presta atención aos seguintes aspectos: 1) É ritmo constante ou cambiante?
 2) Identificas un tempo longo, breve,? 3) Podemos identificar o compás? 4) Se é o caso, cal? b) Atendento á rítmica, presta atención aos seguintes aspectos: 1) É ritmo constante ou cambiante? 2) Podemos dicir que é rápido ou lento?
 2) Identificas un tempo longo, breve,? 3) Podemos identificar o compás? 4) Se é o caso, cal? b) Atendento á rítmica, presta atención aos seguintes aspectos: 1) É ritmo constante ou cambiante?
 2) Identificas un tempo longo, breve,? 3) Podemos identificar o compás? 4) Se é o caso, cal? b) Atendento á rítmica, presta atención aos seguintes aspectos: 1) É ritmo constante ou cambiante? 2) Podemos dicir que é rápido ou lento? 3) Estamos ante un ritmo libre?
 2) Identificas un tempo longo, breve,? 3) Podemos identificar o compás? 4) Se é o caso, cal?
 2) Identificas un tempo longo, breve,? 3) Podemos identificar o compás? 4) Se é o caso, cal? b) Atendento á rítmica, presta atención aos seguintes aspectos: 1) É ritmo constante ou cambiante? 2) Podemos dicir que é rápido ou lento? 3) Estamos ante un ritmo libre? 4) Quen leva o ritmo? (voz, instrumentos de vento,) 7 Forma. Determina segundo a extensión, instrumentación e estrutura da obra, a forma:

Exercicio 11: Audición Himno a Némesis

Atendendo aos elementos mínimos que debes ter en conta para elaborar un comentario de audición (indicados no punto 2 do caderno de exercicios), completa a seguinte ficha.
1 Autor. Indica o autor da obra (se é posible)
2 Título da obra. Indica o título da obra
3 Timbre. Indica os instrumentos que recoñeces na audición, segundo a clasificación moderna.
4 Textura. Estamos ante textura de escrita horizontal ou vertical?
Cal é, das que coñeces? (homofonía, polifonía, monodia, etc.)
5 Melodía. Para determinar a textura, fíxate na melodía prestando atención a:
a) Que son é o son que máis se repite?
b) Por que ámbito se move? (2as, 3as, grandes saltos,)
c) Que fan os instrumentos con respecto á voz?
d) Cantos instrumentos identificas de cada familia?
e) Algún dos instrumentos leva a voz principal? Se é así, cal(es)?
6 Ritmo.
 a) Identifica as figuras e trata de establecer o tempo (pulso, compás) en caso de que non se indique.
1) Que figuras identificas?
2) Identificas un tempo longo, breve,?
3) Podemos identificar o compás?4) Se é o caso, cal?
b) Atendento á rítmica, presta atención aos seguintes aspectos:
1) É ritmo constante ou cambiante?
2) Podemos dicir que é rápido ou lento?
3) Estamos ante un ritmo libre?
4) Quen leva o ritmo? (voz, instrumentos de vento,)
7 Forma. Determina segundo a extensión, instrumentación e estrutura da obra, a forma:
a) Estamos ante unha forma maior ou menor?
b) O timbre fainos pensar que se trata de unha forma?
c) Estamos ante unha forma libre? Por que?

4. O pensamento musical na Antigüidade clásica

Como noutros ámbitos, tamén na música, as antigas civilizacións grega e romana puxeron as bases da cultura europea posterior. Pero esta influencia non se deu tanto na música práctica como no pensamento musical: as ideas e teorías desenvolvidas na antiga Grecia mantivéronse vivas ata o Renacemento; e non só no pensamento musical da Europa latina, senón tamén nas culturas bizantina e árabe.

A palabra grega (*musiké*) significaba «relativo ás musas». As musas, nos relatos míticos, eran nove e estaban relacionadas con actividades como a poesía, a historia, a traxedia, a comedia ou a danza. Todas estas actividades englobábanse baixo o concepto de *musiké*, que comprendía por tanto a música, a poesía (lírica, épica e dramática) e a danza. A música, pois, era para os antigos gregos unha actividade moito máis diversa que o que o termo designa na nosa cultura.

Concepto matemático da música

A base do pensamento musical grego atopámola na escola pitagórica, formada polos discípulos de Pitágoras **de Samos**, que viviu no século VI a.C., e é por tanto un dos filósofos chamados *presocráticos*. Os pitagóricos, que non só compartían unha serie de ideas filosóficas, senón tamén un estilo de vida común, defendían que o universo enteiro ten unha estrutura matemática, que todo se reduce a número. Aínda que Pitágoras non deixou nada escrito, os seus discípulos transmitiron as súas teorías; sabemos así que Pitágoras realizou unha serie de experimentos con obxectos sonoros, descubrindo que o tres intervalos básicos da música grega (oitava, quinta e cuarta) correspondían a tres proporciones simples:

Intervalo	Nome grego	Proporción
Oitava	Diapasón	2:1
Quinta	Diapente	3:2
Cuarta	Diatessaron	4:3

É dicir, se unha corda tocada ao aire produce unha nota determinada, ao pulsar no seu centro e facer vibrar a metade da corda soaría a súa oitava; se facemos vibrar os dous terzos, soaría a súa quinta; e se facemos vibrar o tres cuartos, soaría a súa cuarta. O mesmo pódese aplicar ás lonxitudes dos tubos sonoros e a moitos outros obxectos que producen notas.

Por tanto, os intervalos básicos da música grega (e despois a occidental e moitas outras) corresponden ás proporcións da serie 1:2:3:4, formada polo catro primeiros números naturais, cuxa suma é dez, e que para os pitagóricos representaba a perfección, simbolizada gráficamente na (tetraktys):

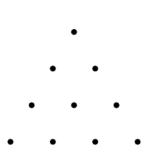


Ilustración 9: Tetraktys

Á marxe do significado místico ou esotérico que estas proporcións tivesen para os pitagóricos, o seu descubrimento tivo unha importante aplicación práctica na afinación vocal e instrumental durante a este período e a Idade Media: todos os demais intervalos calculábanse a partir das tres proporciones indicadas. Ademais, o estudo da música considerouse parte das matemáticas, incluíndose ao final da Idade Antiga no que se denominou *Quadrivium*: Aritmética, Xeometría, Astronomía e Música, o conxunto do catro disciplinas matemáticas que conformaban a educación superior (e que se mantería durante a Idade Media).

A diferenza entre as doce quintas e as sete oitavas mostra a inexistencia dun verdadeiro «círculo de quintas».



Ilustración 8: Gravado publicado en Theorica musicae, de Franchino Gaffurio, en 1492

Octava – Quinta	$\frac{2}{1} \div \frac{3}{2} = \frac{4}{3}$	(Cuarta)
Quinta — Cuarta	$\frac{3}{2} \div \frac{4}{3} = \frac{9}{8}$	(Tono)
Tono + Tono	$\frac{9}{8} \times \frac{9}{8} = \frac{81}{64}$	(Ditono)
Cuarta — Ditono	$\frac{4}{3} \div \frac{81}{64} = \frac{256}{243}$	(Semitono menor diatónico)
${\rm Tono-St\;menor}$	$\frac{9}{8} \div \frac{256}{243} = \frac{2187}{2048}$	(Semitono mayor cromático)
St mayor — St menor	$\frac{2187}{2048} \div \frac{256}{243} = \frac{531441}{524288}$	(Coma pitagórica)
12 quintas	$\left(\frac{3}{2}\right)^{12} = \frac{531441}{4096}$	= 129,746
7 octavas	$\left(\frac{2}{1}\right)^7 = \frac{128}{1}$	= 128
Diferencia	$\frac{531441}{4096} \div \frac{128}{1} = \frac{531441}{524288}$	(Coma pitagórica)

Ilustración 10: Cálculo de intervalos a partir das proporcións pitagóricas.

A harmonía das esferas

A imaxe cosmolóxica da antigüidade expuña un universo coa Terra no seu centro, rodeada de sucesivas esferas concéntricas nas que se inserían os «planetas», os astros coñecidos entón: a Luna, Mercurio, Venus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Unha oitava esfera contiña as estrelas. Todas estas esferas viraban ao redor da Terra a velocidades diferentes. Os gregos sabían que o son procede do movemento, polo que pensaban que o movemento de cada esfera debía producir un son distinto; dado que, segundo as teorías pitagóricas, as distancias entre as esferas coincidían coas proporcións simples da música, o conxunto dos sons do oito esferas configuraba unha harmonía, unha melodía que soa constantemente: a harmonía das esferas. Algúns chegaron mesmo a expor que notas correspondían a cada esfera, aínda que nisto nunca houbo un modelo predominante.

Posto que a música é un reflexo da estrutura do cosmos, o estudo das proporcións matemáticas dos intervalos era un medio para pescudar esa estrutura. Isto levou a un estudo exhaustivo destas proporcións que se mantivo durante toda a historia da música grega e pasou á Idade Media a través da obra de Boecio. Os teóricos musicais medievais e renacentistas seguiron desenvolvendo modelos matemáticos dos intervalos que estiveron moi presentes nos nuevo sistemas de afinación que conduciron á escala temperada. Mesmo no século XVII, cando Johannes Kepler enunciou as leis do movemento dos planetas, seguía afirmando que estes producían sons ao moverse.

A visión matemática da música segue sendo tema de estudo na actualidade, con aplicacións como a música fractal.

Teoría do ethos

Do mesmo xeito que o cosmos, o ser humano tamén está composto de proporcións matemáticas, que regulan a relación entre corpo e alma e entre cada parte desta. Por tanto, a música pode reflectir a estrutura psíquica dun ser humano, e así se relaciona cos diferentes estados de ánimo.

A partir desta concepción expúxose que a música podía modelar o comportamento dunha persoa se se utilizaba conscientemente no seu proceso de formación; diferentes músicas podían configurar diferentes personalidades. Damón, no século V a.C., clasificou as *harmoníai* da súa época segundo os seus efectos na personalidade, relacionando deste xeito cada música cun comportamento ou *ethos* () determinado. As teorías de Damón foron recollidas por Platón.



Ilustración 11: O modelo cosmolóxico xeocéntrico, tal como se concibía na Idade Media

A teoría do *ethos* causou unha intensa polémica entre os seus defensores e os seus detractores, o cal levou na época helenística a unha diverxencia cada vez maior entre músicos e teóricos —que continuaría na Idade Media— e ao abandono progresivo da propia teoría. Con todo, as épocas de neoplatonismo rescatárona, principalmente a finais da Idade Antiga e sobre todo no Renacemento, cando foi o xerme da *teoría dos afectos* que dominou a estética barroca.

Na actualidade hai visións da música próximas á teoría do ethos, como pode ser a musicoterapia.