

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ
DIRECCIÓN ACADÉMICA
CÁTEDRA GABRIEL GARCIA MARQUEZ
SESIÓN 8 DE MAYO**

Elaborado por:

Addie Buitrago Barrera

Monitor: cátedra Gabriel García Márquez

Música Instrumental – Flauta traversa

LA ORQUESTA SINFÓNICA

- **Contexto**

La conformación de la orquesta sinfónica empezó a suscitarse en el Clasicismo a instancias de Johann Stamitz, quien organizó la primera orquesta sinfónica en la ciudad de Mannheim, Alemania. Las orquestas sinfónicas consolidan su plenitud sonora en el Romanticismo, periodo en el cual los compositores explotan sus posibilidades sonoras, además de favorecer el arraigo y el desarrollo de diversas formas musicales: la sinfonía, el concierto y el poema sinfónico que dominaron en la música instrumental.

En el repertorio de la música universal existen varias obras que proporcionan un acercamiento a la sonoridad de los distintos instrumentos que conforman una orquesta sinfónica, bien por tratarse de composiciones escritas con esta intención didáctica o porque el trabajo del compositor facilita la contemplación sonora aludida.

- **La orquesta sinfónica**

Conjunto musical de aproximadamente 100 personas en escena, dicha agrupación está compuesta por todas las familias de instrumentos (cuerdas frotadas, cuerdas percutidas, vientos maderas, vientos metales/bronces y percusión), cada una agrupada en diferentes secciones. En este formato (orquesta sinfónica) predomina la familia de las cuerdas. A diferencia de la Banda sinfónica, éste tipo de conjunto no cuenta con la presencia de saxofones, a menos de que la obra requiera de alguno en específico.

- **El concertino en la Orquesta sinfónica.**

El concertino (violín primero) es el instrumentista principal, ejecuta los solos, toma decisiones sobre el grupo y por último, pero no menos

importante, es quien se encarga de la afinación antes de dar inicio a los ensayos y conciertos.

- **Afinación.**

La afinación¹ en todas las agrupaciones musicales resulta ser indispensable para que los ensayos y conciertos se lleven a cabo en condiciones óptimas. En el caso de la Orquesta sinfónica el concertino debe ponerse de pie y dar la instrucción al oboe (quien previamente debe estar afinado) de tocar la nota de referencia (nota LA) para que la orquesta afine en su totalidad, desde luego todo este proceso de afinación tiene un orden.

El primero en afinar con el oboe será el concertino, este a su vez deberá compartir su nota con el resto de las cuerdas. Después de afinar las cuerdas, el concertino deberá solicitar una última vez al oboe la nota de afinación para los instrumentos de viento.

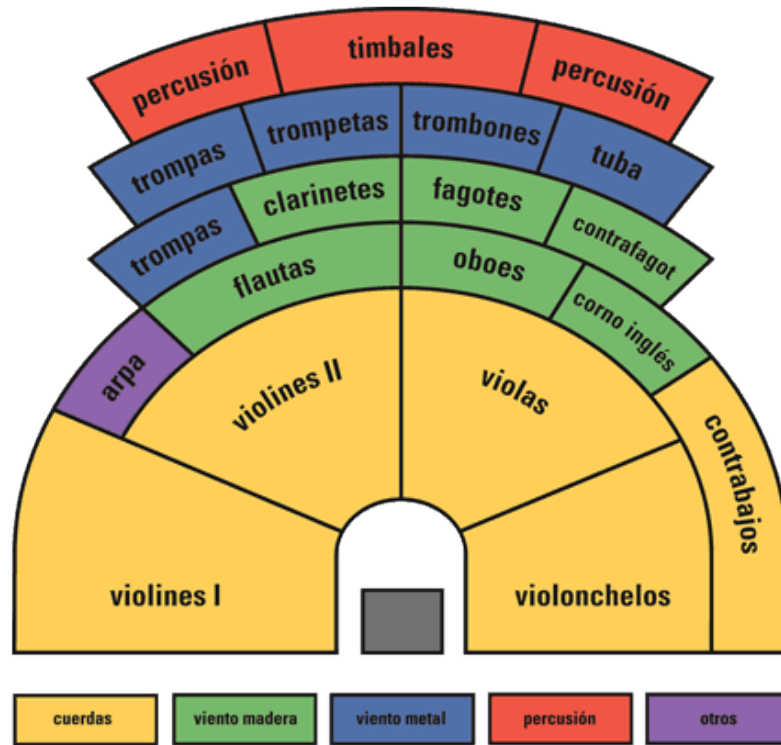
Nota: durante el proceso de afinación, el concertino puede solicitar al oboe repetir la nota de afinación las veces que el mismo lo requiera.

- **¿Qué instrumentos componen una Orquesta Sinfónica comúnmente?**
Las familias y secciones de la orquesta generalmente son:

Cuerdas		Vientos		
Cuerdas frotadas	Cuerdas percutidas	Viento maderas	Viento metales/bronces	percusión
(14)violines primeros (16)violines segundos (8/10) violas (8/10) violonchelos (6/8) contrabajos	Piano Arpa Clavecín guitarra	(1) flauta piccolo (2) flautas traversas (2) oboes (1) Corno Ingles(si se requiere) (2) fagotes (1)Contrafagot(si se requiere) (2) clarinetes (1)clarinete bajo	(4)cornos franceses o trompas (4/5) trompetas (2/3) trombones tenores (1) trombón bajo (2) tubas	Los instrumentos de percusión varían según la pieza a ejecutar.

Dichas familias, se encuentran distribuidas en la orquesta generalmente de la siguiente forma:

¹ Proceso de ajustar el tono de un sonido, hasta que coincida con una nota de referencia.

- **El director en la Orquesta.**

Ésta persona, cuyo instrumento principal es la batuta², tiene el papel principal en las agrupaciones académicas.

Las funciones principales son dar las entradas a los instrumentos para tocar en determinado punto, mantener el tiempo de la obra que se está interpretando, marcar sus dinámicas³, indicar los cambios de métrica⁴, etc. en pocas palabras es la persona que se encarga de utilizar todas las herramientas necesarias para darle sentido a una pieza musical.

- **Agrupaciones Sinfónicas como solistas o acompañantes.**

Es importante aclarar que la función de las Orquestas no es solamente debutar como solistas, estos son conjuntos muy versátiles. Pueden hacer su puesta en escena como acompañantes, en pequeños formatos o de solistas, dependiendo del repertorio escogido por el maestro.

² Vara corta y delgada usada por el director de orquesta para marcar el compás y dirigir a los músicos

³ grados o niveles de volumen en que se pueden interpretar uno o varios sonidos (fuerte, suave, muy fuerte, etc.)

⁴ Cambios de compas al comienzo de una partitura o en cualquier lugar de la obra en la que varíe el sistema métrico. véase <https://www.youtube.com/watch?v=RT5as5hvf8c>

- a) **Conjuntos sinfónicos como acompañante.** En estos tipos de pieza, la orquesta deja de lado su papel protagonista como solista y lo sede a determinado instrumento, entre ellos podemos encontrar conciertos para flauta, clarinete, piano, violín, arpa, voz, etc.
- b) **Conjuntos sinfónicos en pequeños formatos.** Tipos de piezas en los cuales el compositor no requiere de toda la agrupación, éste selecciona algunos instrumentos en específico para generar distintas sonoridades.
- c) **Conjuntos como solistas.** Aquí se interpretan las piezas con las que generalmente las agrupaciones sinfónicas realizan su puesta en escena, en ellas se exponen las familias instrumentales y en algunos casos determinado instrumento por un breve tiempo.

Un claro ejemplo de este último punto, “*agrupaciones sinfónicas como solistas o acompañantes*” es el Concierto **Tres Instants en la memòria para Tenora y Orquesta**, pieza interpretada por la de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio en donde pudimos apreciar claramente la versatilidad de la agrupación como acompañante para **Tenora** como instrumento principal solista

- **Instrumentos presentes en el concierto**

Es importante destacar los instrumentos que participaron como solistas y no encontramos comúnmente en el formato tradicional de la Orquesta Sinfónica.

- ♫ **Tenora: (Cataluña-España)**, “instrumento de viento de lengüeta doble⁵ como el oboe, pero de mayor tamaño además de poseer campana o pabellón de metal.” (Blasco Vercher & Sanjosé Huguet, pág. 242)

Contemporary Puigdemívol tenora belonging to Jordi Molina, with new F#4 fingering © Jordi Molina.

⁵ Una **lengüeta** o **caña** es una tira fina de un material que por medio del viento que se produce cuando se sopla vibra produciendo un sonido en un instrumento musical.

- ☞ **Gayageum: (Corea)**, Citara⁶ tradicional de 12 cuerdas de seda que van tendidas sobre 12 puentes móviles. Las cuerdas son pulsadas con los dedos para así producir un sonido claro y delicado. Además de los dos gayageum tradicionales de doce cuerdas, existen uno de 18 cuerdas y uno de 25 cuerdas.

Title: Gayageum 12 string Credit: Own work Author: Visviva

- ☞ **Dan Bau: (Vietnam)**, Se trata de un monocordio⁷ del que se obtienen solamente armónicos⁸ naturales. El intérprete coloca el canto de la mano derecha en aquellos lugares donde residen los armónicos naturales, a la par que con la misma mano sujeta un largo plectro⁹ con el que pulsa la cuerda. Los extremos de ésta están sujetos a dos puentes. Uno de ellos es fijo, pero el otro, que es móvil, consiste en una vara flexible de asta de búfalo. La mano izquierda maneja dicha vara, tensando y destensando la cuerda en cada nota.

⁶ es un instrumento de cuerda perteneciente a la familia de los instrumentos de cuerda pulsada.

⁷ instrumento musical de una sola cuerda

⁸ parámetros que generan el timbre característico de una fuente de sonido (ya sea una voz humana, un instrumento musical, etc.).

⁹ Pieza pequeña, triangular, delgada y firme, hecha de madera, plástico, carey, etc., que se usa para tocar la guitarra y otros instrumentos de cuerda

⌘ **Marimba de chonta: (Pacífico colombiano)**, 23 cortes de madera, organizados de menor a mayor, los cortes de la palma se encajan en un marco de madera y resonadores fabricados con guadua, dan como resultado el particular sonido de la marimba de chonta.

Foto: Savia Botanica

Bibliografía

Título: Sinfónica. Sitio: Definición ABC. Fecha: 09/05/2015. Autor: Javier Navarro. URL: <https://www.definicionabc.com/audio/sinfonica.php>

Título: Taller de dirección. Sitio: foro sites.google. Autor: Nacho Cantalejo. URL: <https://sites.google.com/site/tallerdireccion>

Título: Director de Orquesta. Sitio: Definición ABC. Fecha: 14/10/2017. Autor: Maite Nicuesa. URL: <https://www.definicionabc.com/audio/director-orquesta.php>

Orquesta sinfónica. (2007, Junio 8). *Enciclopedia*, De la Enciclopedia Libre Universal en Español. URL: http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Orquesta_sinf%C3%B3nica&oldid=358320

PABLO AGUIRRE. (15 de junio de 2016). Una década sin Ella. Notas de jazz de la BBC mundo. Recuperado de http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_5083000/5083114.stm

VIGNA G (2006). EL jazz y su historia. Recuperado de <https://books.google.es/books?id=rUYFvXPhaDMC&dq=historia+del+jazz>

Título: Sinfónica. Sitio: Definición ABC. Fecha: 09/05/2015. Autor: Javier Navarro. URL: <https://www.definicionabc.com/audio/sinfonica.php>

Título: Instrumentos Musicales de Seda. Sitio: artes escénicas de corea. Autor: Mauricio Martínez R. URL: <https://artesscenicascorcorea.org/musica/instrumentos/seda/gayageum.html>

Título: La marimba de chonta: el piano del pacífico colombiano. Sitio: El campesino. Fecha: 26/01/2016. Autor: Katherine Vargas Gaitán. URL: <https://www.elcampesino.co/la-marimba-de-chonta-el-piano-del-pacifico-colombiano/>

Título: Instrumentos Musicales en el Museo de Ureña. Sitio: Fundación Joaquín Díaz. Autor: Museo de la música colección Luis Delgado URL: <https://funjdiaz.net/museo/total.php>