

MUC1000. Introducción a las macroformas

Los elementos esenciales de la música

LA MÚSICA tiene cuatro elementos esenciales: el ritmo, la melodía, la armonía y el timbre. Esos cuatro ingredientes constituyen los materiales del compositor. Trabaja con ellos de igual manera que cualquier otro artesano con los suyos.

– Aaron Copland

RITMO

- PULSO
- MÉTRICA Y COMPÁS
- ACENTUACIÓN
- DURACIÓN (FIGURAS RÍTMICAS)
- VELOCIDAD (TEMPO)

MELODÍA

- FRECUENCIA O ALTURA
- SECUENCIA O SUCESIÓN DE SONIDOS (FRECUENCIAS SONORAS)
- MOTIVO
- FRASE (ANTECEDENTE Y CONSECUENTE)
- TEMA
- PERÍODOS O SECCIONES. Ej: ABA, ABACAB, etc...

ARMONÍA

- SONIDOS SIMULTÁNEOS (ACORDES)
- SOPORTE FUNDANTE DEL SISTEMA TONAL
- BAJO CONTINUO, FUNDAMENTO
- CADENCIAS

TIMBRE O COLOR (sinestesia)

- APARATO EMISOR DEL SONIDO (INSTRUMENTO, VOZ)
- CALIDAD DEL SONIDO
- ENTORNO (ACÚSTICO)
- PERCEPCIÓN (GUSTO, ESTILO)

LOS 4 ELEMENTOS ANTES DESCRITOS,
COMBINADOS CON LOS 3 PROCESOS DE
CONSTRUCCIÓN DE FORMAS
(REPETICIÓN, VARIACIÓN Y CONTRASTE)
SON LA BASE DE LA MAYOR PARTE DE LAS
COMPOSICIONES MUSICALES

AUDICIÓN

Promenade 1 de Cuadros de una exposición
(Modest Mussorgsky)

<https://open.spotify.com/playlist/0uD74ciwb91KfWH8Y8ljog?si=4252f37da9494140>

Algunos elementos estructurales de "gramática" musical

a) Motivo musical:

- idea musical (sucesión de tonos)
- idea rítmica
- fragmento de frase o tema

b) Frase o Tema musical:

- gramática de las melodías. En su forma más sencilla tiene:
- 1) un antecedente
- 2) un consecuente
- es cerrada en si misma, pudiendo ser conclusiva o no

TONO Y MODO

En la música tonal

TONO (tonalidad)

- Tonalidad se refiere principalmente a una organización sistematizada de alturas (frecuencias) en escalas y con un "tono" (sonido) central
- El "tono" central o "fundamental" designa el nombre de cada tonalidad
- Ejemplo: Tonalidad de Do es aquella en que todas las notas de la escala se organizan en torno a la nota Do como eje o centro (tónica o fundamental).

MODO

- En la música (sistema) tonal, el "modo" se refiere al tipo de arreglo u orden de tonos y semitonos en la escala construida sobre la tónica
- Hay dos tipos de arreglos: modo mayor y modo menor

- Una pieza en tonalidad mayor o menor puede cambiar de modo sin cambiar de tono
- Es decir, se mantiene la misma tónica pero cambia el arreglo de tonos y semitonos dentro de la escala
- A esto se le denomina cambio de modo o intercambio modal. Por ejemplo, cuando se cambia de Do mayor a Do menor o viceversa

Una breve y clara explicación en youtube: Vídeo de Jean Francois Zygel: Los modos mayor y menor. <https://www.youtube.com/watch?v=s7jazkjkVUM>

- En la música tonal, un “pasaje modulante” se refiere a aquel momento o sección del discurso musical en que se transita o pasa de una tonalidad a otra
- Según la organización de las distintas tonalidades hay unas que tienen más notas en común
- Por eso se les llama “tonalidades vecinas”. La modulación o tránsito entre ellas es más rápida o fácil

La Forma Sonata

La forma sonata explotó lo que era el interés primordial de los compositores del clasicismo. Su interés estaba en los contrastes de todo tipo, especialmente el contraste de los temas musicales y el contraste de la tonalidad.

Antecedentes de la forma sonata

DURANTE EL SIGLO XVIII EN LA ESTÉTICA
MUSICAL PIERDE IMPORTANCIA LA MÚSICA
DESCRIPTIVA EN FAVOR DE LA MÚSICA QUE
PONE EN PRIMER PLANO LA
REPRESENTACIÓN DE IMPRESIONES
PERSONALES O FERVOR (PASIÓN);
“LEIDENSCHAFT” EN ALEMÁN.
LAS NUEVAS CORRIENTES SON:

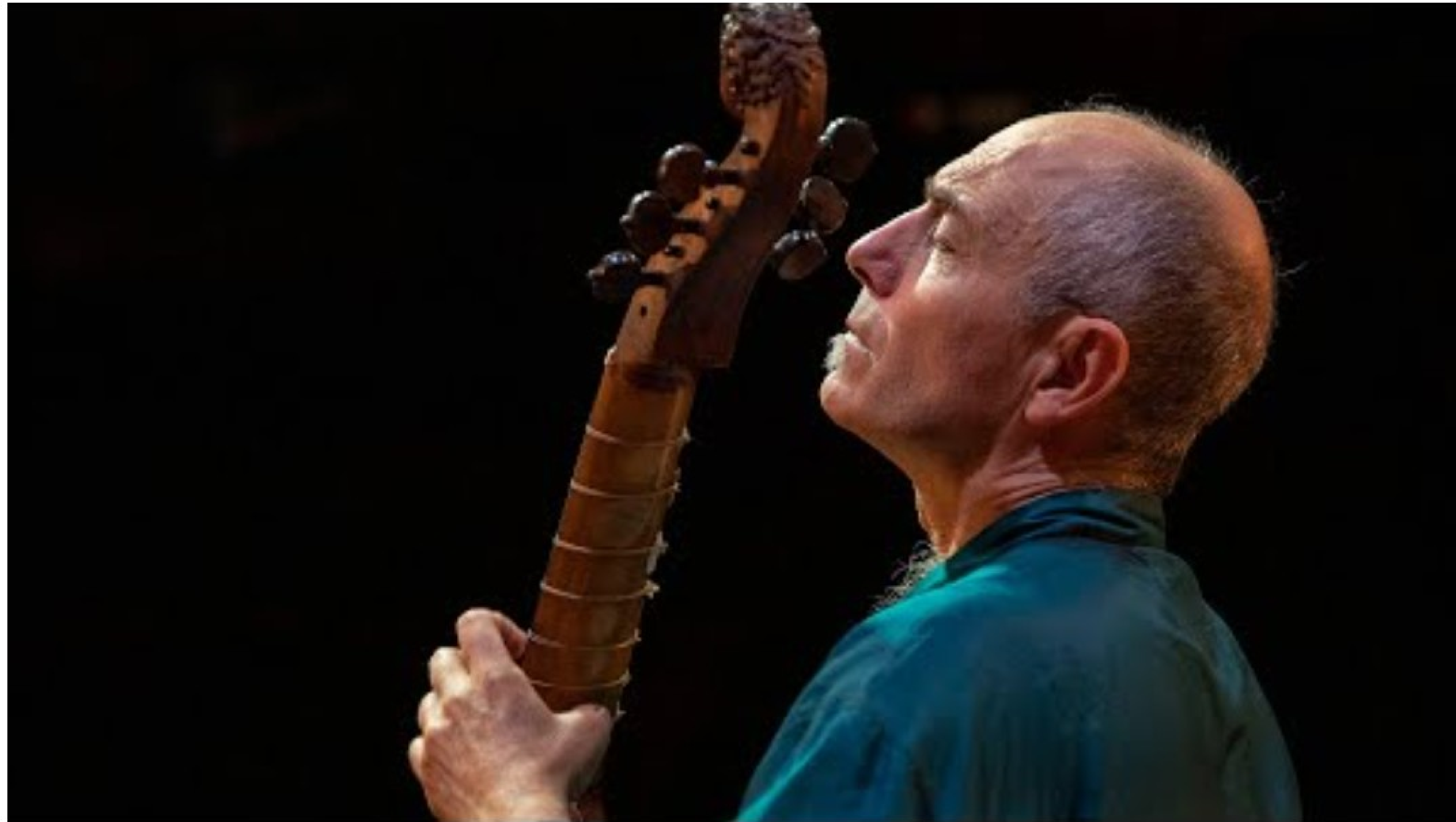

El estilo galante

Se caracteriza por su sencillez, profusión de adornos y el uso de motivos breves que cambian de carácter muchas veces sin estar conectados siguiendo una lógica. Pretende ser elegante y entretener en primera instancia.

El “Empfindsamer Stil” (Estilo sentimental)

Sumando las características del estilo galante, también busca la expresividad y el contraste (dinámico, de textura, de tempo, etc.) para conmover al auditor, empleando motivos sugerentes como suspiros, etc. ,describiendo estados de ánimo.

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788): Sonata en Do mayor para viola da gamba y bajo continuo H 558. <https://www.youtube.com/watch?v=BfMrBizuKjA>

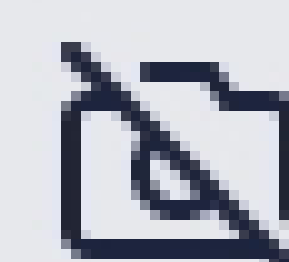
"Sturm und Drang" (tormenta y compulsión)

Es la presencia de lo subjetivo y el conflicto existencial sin límites en la música. Está lleno de contrastes muy marcados de todo tipo, que pretenden desarmar y conmover al auditor sin necesariamente proporcionarle un "final feliz". Tanto en la música de cámara como en la música orquestal tuvo un gran desarrollo, al explorar nuevos efectos.

C.P.E. Bach: Fantasia en Do mayor para FortePiano. <https://www.youtube.com/watch?v=BMd5g0rQGBU>

The screenshot couldn't be generated

La forma sonata es bastante simple: es un ejemplo a gran escala de la forma A B A, generalmente con repeticiones: |: A: ||: B A: | o |: A: || B A. Lo que es menos simple, y lo que hace que la forma sonata sea diferente de otras formas A B A, es la naturaleza y la función del material musical en cada sección.

AUDICIÓN

Sinfonía 40 K.550 en Sol Menor. Primer Movimiento: Molto Allegro.
Compositor: Wolfgang Amadeus Mozart.

Interpreta: Academy of Ancient Music, dir. Christopher Hogwood.

<https://open.spotify.com/track/1j9nPDzF13iuncVdSBC2ri?si=7fc49adf7fc3407b>

FORMA SONATA

- A: EXPOSICIÓN
- B: DESARROLLO
- A: REEXPOSICIÓN y CODA

La Exposición

- Es donde se presenta todo el material temático
- Normalmente se repite
- Hay siempre 2 temas contrastantes y normalmente un tercero conclusivo
- El primer tema tiene un carácter más bien energético y muy perfilado.
- El segundo tema tiene un carácter más lírico, introspectivo y expresivo
- Los temas principales siempre se presentan en diferentes tonalidades
- Hay siempre un puente sirve de nexo entre ambos temas, para conducir de la tonalidad inicial a la del segundo tema, de manera que llegue naturalmente.

El Desarrollo

- Desarrollo temático
- Inestabilidad tonal y tensión
- Duración variada
- Transición a la tonalidad original

La Reexposición o Recapitulación

- Vuelve a la tonalidad principal
- No es completamente idéntica a la exposición
- Se presentan los 2 temas principales en la tonalidad original
- Se concluye a veces con una coda

FIN

