

GÉNEROS Y FORMAS VOCALES

Del Lied Romántico a la Gran Ópera

*Material de Aprendizaje Ampliado
Cuarto de Secundaria - Educación Musical*

Introducción: La Voz Humana - El Instrumento Universal

La voz humana es el instrumento musical más antiguo que existe. Desde hace miles de años, mucho antes de que existieran pianos, guitarras o violines, los seres humanos ya cantaban. La voz es un instrumento que todos llevamos desde el nacimiento, único en cada persona, capaz de expresar las emociones más profundas.

A lo largo de la historia de la música occidental, los compositores han creado una asombrosa diversidad de géneros vocales. En esta unidad estudiaremos cinco géneros fundamentales: el lied, la cantata, el oratorio, la misa y la ópera. Cada uno representa una manera diferente de usar la voz humana para crear arte, expresar fe, contar historias o transmitir emociones.

🎯 Objetivo holístico:

Identificar los principales géneros y formas vocales de la música universal mediante la audición dirigida y la conceptualización, para valorar la diversidad de expresiones musicales desarrolladas a lo largo de la historia.

SEMANA 1: El Lied - Canción de Cámara Alemana

🎼 ¿Qué es el Lied?

El lied (plural: lieder) es una palabra alemana que significa "canción". En música clásica, se refiere específicamente a un tipo de canción de cámara que floreció en Alemania y Austria durante el siglo XIX (período Romántico). Es la fusión perfecta de poesía y música para voz solista con acompañamiento de piano.

🏛️ Contexto Histórico: El Romanticismo

El lied nació en una época fascinante de la historia europea: el Romanticismo (aproximadamente 1800-1900). Para entender el lied, debemos comprender esta época:

- Europa vivía grandes cambios políticos (Revolución Francesa, guerras napoleónicas)
- La clase media educada (burguesía) crecía y valoraba las artes
- Los salones privados eran centros culturales donde se reunía la élite intelectual
- El piano se había perfeccionado y era el instrumento favorito en hogares cultos

- La poesía alemana alcanzaba su cima con Goethe, Schiller y Heine
- Se valoraban las emociones intensas, la expresión personal, el amor idealizado
- La naturaleza se veía como fuente de inspiración espiritual

♫ Características del Lied

- **Formato íntimo:** Solo dos músicos: un cantante solista y un pianista. Música para espacios pequeños.
- **Poesía + Música:** Fusión de poemas de grandes poetas alemanes con melodías expresivas.
- **Piano protagonista:** El piano NO solo acompaña - dialoga con la voz, pinta escenas, comenta emociones.
- **Duración breve:** Típicamente 2-5 minutos. Piezas concentradas e intensas.
- **Temas románticos:** Amor (especialmente no correspondido), naturaleza, muerte, soledad, anhelo (Sehnsucht).
- **Expresión profunda:** Música que explora las emociones más íntimas del alma humana.

Compositores Principales

Franz Schubert (1797-1828):

El "rey del lied". Nació en Viena, Austria. Compuso más de 600 lieder en solo 31 años de vida. Era un genio melódico - las melodías le fluían naturalmente. Algunos días componía 8 o 9 lieder.

- "Erlkönig" (El Rey de los Elfos): Dramático, un cantante interpreta 4 personajes
- "Ave Maria": Probablemente el lied más famoso del mundo
- "Die Forelle" (La Trucha): El piano imita el agua del arroyo
- "Gretchen am Spinnrade": El piano imita una rueda girando
- Ciclo "Winterreise" (Viaje de invierno): 24 lieder sobre soledad y desesperación

Tragedia: Schubert murió pobre y poco reconocido. Solo después de su muerte se descubrió su genio.

Robert Schumann (1810-1856):

Compositor romántico alemán. En 1840 (el "año de las canciones"), compuso más de 140 lieder, inspirado por su amor por Clara Wieck, la pianista con quien se casó. Obras: "Dichterliebe" (Amor de poeta), ciclo basado en poemas de Heinrich Heine.

Johannes Brahms (1833-1897):

Su "Wiegenlied" (Canción de cuna) es uno de los lieder más conocidos mundialmente. Brahms continuó la tradición del lied romántico con melodías cálidas y armónicamente ricas.

Dato fascinante:

Schubert compuso "Erlkönig" en una sola tarde cuando tenía 18 años. Su amigo lo visitó y lo encontró leyendo el poema de Goethe. Schubert comenzó a componer inmediatamente, y para el anochecer, la obra maestra estaba completa. ¡Así funciona el genio!

Ejemplo Profundo: "Erlkönig" de Schubert

Analicemos en detalle este lied dramático para entender el poder del género:

La historia del poema de Goethe:

Un padre cabalga por el bosque de noche con su hijo enfermo en brazos. El niño ve al Rey de los

Elfos (Erlkönig), un espíritu del bosque que lo llama. El padre intenta tranquilizarlo: "Es solo el viento, hijo". Pero el Erlkönig se vuelve más insistente, prometiendo juegos y riquezas. Al final, cuando llegan a casa, el niño está muerto.

La genialidad musical de Schubert:

- **El galope del caballo:** El piano toca octavas rápidas sin parar durante toda la canción, imitando el galope urgente.
- **Cuatro personajes, una voz:** El cantante interpreta: (1) Narrador, (2) Padre (voz grave), (3) Niño (voz aguda aterrada), (4) Erlkönig (voz seductora).
- **Tonalidad oscura:** Sol menor - tonalidad agitada perfecta para esta historia aterradora.
- **Clímax devastador:** Cuando el padre descubre al niño muerto, la música se detiene abruptamente. Silencio terrible. Luego un acorde final devastador.

ACTIVIDAD 1: Explorando el Lied (Práctica-Teoría-Producción)

FASE 1: Práctica - Observación y Conversación (15 minutos)

Paso 1: Preparación mental y contexto

1. El profesor muestra imágenes del Romanticismo: salones del siglo XIX, retratos de Schubert, pianos de la época
2. Conversamos en clase: ¿Qué diferencia hay entre una canción con piano y una con guitarra?
3. ¿Han escuchado canciones en alemán? ¿Conocen alguna?
4. ¿Qué imaginan cuando escuchan "música de cámara"? (Pista: cámara = habitación)
5. Registren en su cuaderno: 3 ideas previas sobre canciones con piano

Paso 2: Experiencia auditiva guiada

1. El profesor describe o tararea un ejemplo de lied (o usa grabación)
2. Primera escucha: Ojos cerrados, solo sentir. ¿Qué emociones percibes?
3. Segunda escucha: Identifica cuántos músicos hay (debe ser: voz + piano)

4. Tercera escucha: ¿El piano solo acompaña o tiene un papel más importante?
5. Escribe en tu cuaderno: ¿La música te parece íntima o grandiosa? ¿Por qué?

FASE 2: Teoría - Conceptualización (20 minutos)

El profesor explica el concepto de lied:

1. Definición: Canción de cámara alemana para voz y piano del Romanticismo
2. Contexto histórico: Siglo XIX, salones privados de Viena y Berlín
3. Características principales: íntimo, poético, piano como igual
4. Compositores: Schubert ("rey del lied"), Schumann, Brahms
5. Función: Expresión artística, unión de poesía (Goethe, Heine) y música

FASE 3: Producción - Elaboración de Ficha Técnica (25 minutos)

En tu cuaderno, completa esta ficha técnica del lied:

- **Nombre:** Lied (plural: Lieder) - "canción" en alemán
- **Período histórico:** Romanticismo, siglo XIX (1800-1900)
- **País de origen:** Alemania y Austria (especialmente Viena)
- **Formato:** Voz solista + Piano (dos músicos)
- **Duración típica:** 2-5 minutos (pieza breve y concentrada)
- **Contexto:** Salones de música de cámara, veladas privadas
- **Función:** Expresión artística, fusión de poesía y música
- **Temas principales:** Amor no correspondido, naturaleza, muerte, soledad, anhelo (Sehnsucht)
- **Compositores destacados:** Franz Schubert (600+ lieder), Robert Schumann, Johannes Brahms
- **Obras famosas:** "Erlkönig", "Ave Maria", "Die Forelle" (Schubert)
- **Característica especial:** El piano es protagonista, no solo acompañamiento

💡 Reflexión metacognitiva (Valoración):

Al finalizar esta actividad, responde en tu cuaderno:

1. ¿Qué fue lo más interesante que aprendiste sobre el lied?
2. ¿Cómo cambió tu percepción de las canciones con piano después de esta clase?
3. ¿Qué dificultades tuviste al escuchar el lied? ¿Cómo las superaste?
4. ¿Por qué crees que los compositores unían poesía con música?

SEMANA 2: Cantata, Oratorio y Misa - Formas Sacras

🎼 Formas Vocales Sacras con Orquesta

Estos tres géneros son formas vocales de gran envergadura que combinan coro, solistas y orquesta. Se desarrollaron principalmente durante el Barroco (1600-1750) y el Clasicismo (1750-1820). Aunque comparten similitudes, tienen diferencias importantes.

🏛️ Contexto Histórico: El Poder de la Iglesia

Durante los siglos XVII y XVIII, la Iglesia Católica y las iglesias protestantes tenían enorme poder e influencia. La música era fundamental en:

- Las ceremonias religiosas dominicales
 - Las grandes festividades religiosas (Navidad, Semana Santa, Pentecostés)
 - Los bautizos, bodas y funerales
 - La evangelización y enseñanza de la fe
 - La demostración del poder y riqueza de la Iglesia
- Por esto, los compositores fueron contratados para crear música religiosa de gran escala.

🎵 Las Tres Formas Explicadas

1. LA CANTATA

Definición: Obra vocal para coro, solistas y orquesta, de extensión media (20-40 minutos). Estructura: Varios movimientos (arias, recitativos, coros). Puede ser sacra (religiosa) o profana (secular).

- Extensión: Media (20-40 minutos)
- Fuerzas: Coro + Solistas + Orquesta

- Temática: Religiosa o secular
- Estructura: 5-10 movimientos
- Sin escenificación: Se ejecuta en concierto

Composer destacado: Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Bach compuso más de 200 cantatas sacras para la iglesia luterana de Leipzig. Cada domingo del año requería una cantata diferente. Obras famosas: Cantata BWV 140 "Wachet auf" (Despertad), Cantata BWV 147 (de donde viene "Jesús, alegría de los hombres").

2. EL ORATORIO

Definición: Obra vocal extensa (1-3 horas) que narra historias bíblicas dramáticas. SIN escenificación - los cantantes no actúan ni usan vestuario de personajes. Es como una "ópera sacra sin teatro".

- Extensión: Muy largo (1-3 horas)
- Fuerzas: Coro grande + Varios solistas + Orquesta
- Temática: Historias del Antiguo y Nuevo Testamento
- Estructura: 2-3 partes, con narrador
- Sin escenografía: Forma de concierto

Compositores destacados:

- **George Frideric Handel (1685-1759):** "El Mesías" (1741) - el oratorio más famoso de todos. Se ejecuta especialmente en Navidad. Contiene el famoso "Aleluya".
- **Joseph Haydn (1732-1809):** "La Creación" (1798) - narra la creación del mundo según el Génesis.
- **Felix Mendelssohn (1809-1847):** "Elías" (1846) - sobre el profeta bíblico Elías.

3. LA MISA

Definición: Composición musical del texto litúrgico de la misa católica. Tiene 5 partes fijas en latín: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Es la forma más antigua de estas tres.

- Kyrie eleison - "Señor, ten piedad"
- Gloria in excelsis Deo - "Gloria a Dios en las alturas"
- Credo - "Creo en un solo Dios" (profesión de fe)
- Sanctus - "Santo, santo, santo"
- Agnus Dei - "Cordero de Dios"

Compositores destacados:

- **J.S. Bach:** "Misa en Si menor" (1749) - considerada una de las obras corales más grandes jamás escritas
- **Wolfgang Amadeus Mozart:** "Réquiem" (1791) - misa de difuntos, quedó inconclusa porque Mozart murió mientras la componía
- **Ludwig van Beethoven:** "Missa Solemnis" (1823) - misa monumental y compleja

 Cuadro Comparativo de las Tres Formas

CARACTERÍSTICA	CANTATA	ORATORIO	MISA
Extensión	20-40 minutos	1-3 horas	Variable
Temática	Religiosa o secular	Historias bíblicas	Texto litúrgico fijo
Ecenografía	No	No	No
Contexto	Iglesia, concierto	Concierto	Ceremonia religiosa
Estructura	5-10 movimientos	2-3 partes	5 partes fijas
Compositores	J.S. Bach	Handel, Haydn	Mozart, Bach, Beethoven