

MÚSICA 2º ESO. Material para examen de Septiembre.

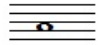
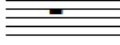

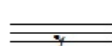

1. LOS GÉNEROS MUSICALES:

Los **géneros musicales** es la clasificación que hacemos de toda la música compuesta para facilitar su estudio. La música tiene muchos géneros en los que expresarse. Los compositores pueden escoger entre un amplio abanico de géneros, con sus divisiones y subdivisiones. La distinción más general de todas es la siguiente: (cualquier música puede encuadrarse en varios de estos apartados)

- Música instrumental o vocal o mixta.
- Música religiosa o profana.
- Música culta o popular.
- Música programática (se ajusta a un programa, es decir cuenta una historia).
- Música descriptiva (describe una situación o un paisaje).
- Música dramática (suele cantarse y acompaña a una representación: ópera, musicales, películas...).
- Música pura (no tiene ningún significado al margen de los sonidos).
- Música de concierto (pensada para hacer conciertos, el texto suele ser poético y habla de sentimientos y emociones como pasa en una canción).

2. FIGURAS MUSICALES Y SILENCIOS:

Las figuras musicales son la representación gráfica del tiempo en la música. Así tenemos las siguientes:

Nombre	Figura	Silencio	Duración
Redonda			4 tiempos
Blanca			2 tiempos
Negra			1 tiempo
Corchea			1/2 tiempo
Semicorchea			1/4 tiempo

3. COLOCACIÓN DE LAS NOTAS EN EL PENTAGRAMA.

Estas son las notas musicales:

... sol grave, la grave, si grave, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do' (aguda), Re', Mi' ...

Las notas se colocan tanto en las líneas como en los espacios del pentagrama.

5ª línea	_____	
4ª línea	_____	4 espacio
3ª línea	_____	3 espacio
2ª línea	_____	2 espacio
1ª línea	_____	1 espacio

Para colocar las notas en el pentagrama, lo primero que tenemos que mirar es la clave (signo que se coloca al principio del pentagrama para indicar el nombre que van a recibir las notas).

Este es el signo llamado **Clave de Sol**, y nos sirve para indicarnos que la nota que se coloca sobre la 2ª línea es Sol, y a partir de ella colocamos las demás:

Re'
Do'
Si
La
Sol (ésta nota se coloca en la 2ª línea)
Fa
Mi
Re
Do
si (grave)

A partir de aquí las notas más agudas que Sol se colocan por encima de estas en el pentagrama y las que son más graves por debajo, utilizando tanto las líneas como los espacios.

Para separar un compás de otro, se utiliza una línea que cruza todo el pentagrama de forma vertical, a esta línea se le denomina **línea divisoria de compás**.

Para indicar cuando termina una pieza musical, se utiliza una doble barra (dos barras que recorren el pentagrama verticalmente, la segunda es más gruesa), se colocan al final de la partitura, y se le denomina **doble barra final**.

6. LOS INSTRUMENTOS MUSICALES: CLASIFICACIÓN Y AGRUPACIONES.

Al igual que la voz, todos los instrumentos musicales se caracterizan por la existencia de tres elementos básicos para la producción del sonido:

- Un material elástico generador de la vibración.
- Un mecanismo capaz de hacer vibrar ese material.
- Una caja de resonancia que amplifique y module el sonido.

El timbre de un instrumento musical depende de muchos factores: la manera en que emite el sonido, el material con el que ha sido construido, su forma, su tamaño, etc. En función de cómo producen el sonido, los instrumentos musicales suelen clasificarse en diferentes familias:

1. **Instrumentos de cuerda:** producen el sonido mediante la vibración de cuerdas tensadas. Poseen, además, una caja de resonancia para amplificar el sonido. Según el modo en que se obtiene el sonido, podemos distinguir tres tipos:

- Cuerda **frotada:** el sonido se obtiene frotando las cuerdas con un arco. De más agudo a más grave, son los siguientes: violín, viola, violonchelo y contrabajo.
- Cuerda **pulsada:** el sonido se obtiene tocando las cuerdas con los dedos o con púas. Entre los instrumentos de este tipo tenemos la guitarra y el arpa.
- Cuerda **percutida:** el sonido se obtiene percutiendo las cuerdas. Como ejemplo tenemos el piano.

2. **Instrumentos de viento:** producen el sonido por la vibración del aire en el interior del tubo del instrumento. Podemos diferenciar dos tipos de instrumentos:

- Viento madera:** según su embocadura diferenciamos tres tipos de instrumentos:
 - Bisel:** la vibración del aire se produce al chocar con un bisel (borde afilado) como ocurre en la flauta dulce y la flauta travesera.
 - Lengüeta simple:** el sonido se produce por la vibración del aire al chocar con una caña o lámina de madera que hay en la embocadura del instrumento. Ejemplo: el clarinete y el saxofón.
 - Lengüeta doble:** el sonido se produce por la vibración de dos cañas de madera que chocan entre sí. Ejemplo el oboe y el fagot.

- Viento metal:** están fabricados con aleaciones de metal. La altura del sonido depende de la presión de aire que ejerza el instrumentista sobre la boquilla y de un sistema de válvulas y pistones (el trombón, en lugar de pistones, utiliza una vara móvil). Los instrumentos son: trompeta, trombón, tuba y trompa.

- El **órgano:** es un instrumento de viento, con teclado, que consta de un sistema de tubos de diferentes longitudes cada uno con una altura o tono distinto.

3. **Instrumentos de percusión:** producen el sonido al ser golpeados (como el tambor), entrechocados (los platillos), sacudidos (las maracas) o raspados (el güiro). Podemos dividirlos en dos grupos:

- Percusión de altura determinada:** pueden producir notas musicales concretas. Pertenecen a este grupo: los timbales sinfónicos, xilófono, vibráfono, carrillón, campanas tubulares, marimba, etc.
- Percusión de altura indeterminada:** no producen notas musicales. Ejemplo: el bombo, caja, platillos, maracas, claves, etc.

4. Instrumentos electrónicos: son todos los instrumentos que se sirven de la electricidad para producir sonidos. Tenemos que distinguir entre instrumentos **electromecánicos** que se sirven de la electricidad en la última fase de modificación y amplificación del sonido como la guitarra eléctrica, y los instrumentos **electrónicos** que se sirven de la electricidad desde la primera fase de elaboración o producción del sonido como el sintetizador, la batería electrónica, la caja de ritmos...

LAS AGRUPACIONES INSTRUMENTALES.

1. La orquesta sinfónica: es la agrupación musical con mayor número de instrumentistas. En sus orígenes estaba compuesta por instrumentos de cuerda y algunos de viento. Con el tiempo, estos fueron aumentando en cantidad y variedad, incorporándose también los instrumentos de percusión.

La distribución de los instrumentos de la orquesta en el escenario puede variar en función de las necesidades de la obra a interpretar aunque siempre tiene como objetivo conseguir el equilibrio tímbrico y sonoro de ella. Los criterios más habituales de distribución son:

- Agrupar los instrumentos por familias.
- Separar y contrastar los instrumentos que producen un sonido agudo a la izquierda y los graves a la derecha.
- Los instrumentos de menor volumen cerca del público (cuerda y viento madera) y los de mayor volumen (viento metal y percusión) alejados del público.

Es muy importante la figura del **director de orquesta** dentro de ésta ya que se encarga de coordinar y dirigir a todos los instrumentistas. El director tiene en su cabeza cómo ha de sonar la partitura, y debe conseguir que su instrumento (la orquesta) la interprete así. Su colocación en el escenario es en el centro del escenario delante de la orquesta y de espaldas al público mirando a los músicos.

Por ello, un director de orquesta debe tener una amplia cultura musical y conocer las posibilidades técnicas y expresivas de cada instrumento. Su misión es, también, la de controlar la afinación del conjunto, dar la entrada a los instrumentos, marcar el tiempo, indicar el carácter de la música, etc. En su mano derecha, suele llevar una batuta con la que marca el ritmo y con la mano izquierda indica los matices y la expresión de la obra.

Entre algunos de los grandes directores del siglo XX podemos destacar a Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Claudio Abbado o Daniel Barenboim.

2. Agrupaciones de cámara: se denomina así a diversos tipos de agrupaciones de instrumentos más pequeñas que la orquesta sinfónica, con un número de instrumentos más reducido. Reciben su nombre en función del número de instrumentos que las componen: dúo, trío, cuarteto, quinteto, orquesta de cámara (no más de 20 músicos), etc.

Por su gran importancia en el desarrollo de la historia de la música, cabe destacar el cuarteto de cuerdas, formado por dos violines, una viola y un violonchelo.

3. Otras agrupaciones: existe gran variedad de agrupaciones destinadas a la interpretación de todo tipo de estilos musicales y suelen recibir en general las denominación de "bandas". Entre las más importantes podemos destacar:

-**Banda de música:** agrupación instrumental formada por instrumentos de viento y percusión, está destinada fundamentalmente a tocar en la calle.

-**Grupo o banda de rock:** está compuesto por guitarras eléctricas, bajo eléctrico, batería, cantante y pueden aparecer teclados.

7. LA VOZ HUMANA: CLASIFICACIÓN.

Como cualquier otro instrumento, la producción de la voz necesita de un material elástico que vibre (las cuerdas vocales), un mecanismo capaz de hacerlo vibrar (los pulmones) y una caja de resonancia que amplifique y module el sonido (caja torácica, cavidad nasal, bucal...).

Distinguimos tres fases distintas en la emisión de la voz:

1ª. **Respiración:** los órganos principales del aparato respiratorio son los pulmones. Para respirar primero cogemos aire (inspiración) y luego lo expulsamos (expiración). Entre estos dos momentos existe una fase intermedia en la que mantenemos el aire inspirado (retención).

Una buena técnica respiratoria incluye, por tanto, el dominio de estas tres fases: inspiración, retención y expiración.

Existen dos tipos básicos de respiración:

-**Respiración superior:** es la que hacemos normalmente cuando queremos respirar profundo. Elevamos los hombros y llenamos el pecho de aire. No es la práctica más aconsejable porque solo empleamos la parte superior de los pulmones, la más pequeña, y por tanto la respiración es más corta y forzada.

-**Respiración abdominal:** es la respiración que practicamos en general cuando estamos relajados. El vientre se eleva y desciende por la acción del diafragma. Durante la inspiración el vientre se ensancha y el diafragma baja, permitiendo que la parte inferior de los pulmones se llene de aire. Durante la expiración, el diafragma se eleva y expulsa el aire de los pulmones.

La respiración abdominal es la más adecuada y la que se utiliza siempre para cantar, ya que permite el mejor llenado posible de la caja torácica.

2ª. **Producción:** la voz se produce en el aparato fonador, cuyo órgano principal es la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales. El aire que expulsamos desde los pulmones llega hasta las cuerdas vocales y éstas se contraen y vibran al pasar el aire produciendo la voz. Los sonidos serán distintos según la separación y tensión de las cuerdas vocales.

3ª. **Elaboración:** al igual que cualquier otro instrumento, la voz necesita de una “caja de resonancia” que amplifique el sonido y permita modelarlo. En esta última fase es donde cada persona, cada voz, adquiere su timbre característico. Para hablar y cantar correctamente es muy importante aprender a utilizar adecuadamente los resonadores naturales de la voz, intentando evitar que el sonido salga por la garganta. La utilización de los distintos resonadores se relaciona con los distintos registros de voz. Así, los cantantes utilizan el llamado “registro de cabeza” para las notas agudas y el “registro de pecho” para las notas graves.

CLASIFICACIÓN DE LA VOZ.

La voz se clasifica teniendo en cuenta dos aspectos:

a) **La extensión o tesitura de la voz:** es decir, el ámbito de alturas de sonido que puede abarcar: agudo, medio o grave.

b) **La distinción entre voces femeninas, masculinas y blancas:** la voz de las mujeres y de los niños (o también llamadas voces blancas) suena una octava más aguda que la de los hombres.

TESITURA	VOCES FEMENINAS	VOCES MASCULINAS
Aguda	Soprano	Tenor
Media	Mezzosoprano	Barítono
Grave	Contralto	Bajo

Llamamos **ámbito** al registro total de alturas que puede abarcar una voz.

Llamamos **tesitura** al registro medio más adecuado para esa voz.

AGRUPACIONES VOCALES.

1. Cantante solista: es la formación vocal más sencilla, representada por una sola voz. Con frecuencia, la voz solista aparece acompañada por algún instrumento, por ejemplo, el piano o la guitarra, o incluso por un grupo o una orquesta completa.

2. Pequeñas agrupaciones:

-**Dúo:** intervienen dos voces en una misma obra musical o a la vez. Las voces pueden ser iguales o distintas.

-**Trío:** compuesto por tres voces. También pueden ser iguales o distintas.

-**Cuarteto:** formado por cuatro voces, iguales o diferentes. La formación más frecuente es el denominado "cuarteto mixto", compuesto por las voces extremas de mujer y de hombre: soprano, contralto, tenor y bajo.

-**Octeto:** es un cuarteto mixto doble.

3. Coros: llamamos coro a la agrupación numerosa de voces. Al igual que las formaciones más pequeñas, los coros pueden estar compuestos por voces iguales o diferentes. Según el tipo de voces pueden ser:

-**Coro mixto a cuatro voces:** sopranos, contraltos, tenores y bajos.

-**Coro mixto a seis voces:** todas las voces de mujer y de hombres.

-**Coro de voces iguales:** puede estar compuesto por voces masculinas, voces femeninas o voces infantiles. Todos estos conjuntos pueden contar con dos, tres, cuatro o más voces.

Según el número de intérpretes podemos distinguir entre:

-**Coro de cámara:** hace referencia a un conjunto limitado de cantantes, no más de veinte.

-**Gran coro:** integrado por un número elevado de cantantes (más de 20). La composición más habitual de un gran coro es la de coro mixto a cuatro voces (soprano, contralto, tenor y bajo).

Disposición típica en un escenario de un coro mixto a cuatro voces:

TENORES	BAJOS
SOPRANOS	CONTRALTOS

DIRECTOR

8. LA MÚSICA EN LA HISTORIA.

LA MÚSICA EN LA EDAD MEDIA.

Es el periodo comprendido entre los siglos V y XV. Durante esta época, los conventos y monasterios se convirtieron en los grandes centros de la cultura. Los monjes eran casi las únicas personas que sabían leer y escribir. Así, la Iglesia se encargó de conservar y estudiar todos los antiguos saberes, entre ellos, la música.

El dominio de la Iglesia hace que la principal manifestación musical de la Edad Media sea el **canto gregoriano**, de textura monódica sin acompañamiento instrumental, de ritmo libre y con texto en latín, interpretado por las voces masculinas de los monjes. Su función era rezar, pero al rezar cantando pensaban que era una forma más perfecta de alabar a Dios.

La **polifonía** (varias voces a la vez) nacerá a finales del siglo IX con la intención de adornar y enriquecer el canto gregoriano. La primera forma polifónica conocida se llama "organum". Consistía en añadir una nueva voz en movimiento paralelo a distancia de 4ª o de 5ª por debajo de la melodía gregoriana.

La música profana surge en el siglo XI con el movimiento trovadoresco. Los **trovadores** eran poetas-músicos, nobles y cultos, que cantaban en su propio idioma al amor de las damas y a los héroes de las

cruzadas. El repertorio de los trovadores se difundió gracias a los **juglares**, músicos ambulantes que interpretaban las canciones de pueblo en pueblo.

La música de trovadores y juglares es vocal con acompañamiento de instrumentos, generalmente de cuerda. Utiliza la textura monódica y heterofónica, utiliza las escalas del gregoriano pero posee un ritmo más marcado y alegre debido al carácter popular de sus canciones.

LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO.

Es el periodo que comprende los siglos XV y XVI. Durante esta etapa se produce una vuelta a los modelos clásicos de la Antigüedad Griega y Romana. El hombre se interesa por el conocimiento de las artes y las ciencias y por la expresión de sus propias emociones. Este desarrollo cultural tendrá una gran difusión gracias a la aparición de la imprenta, inventada por Gutenberg en 1450.

La Iglesia se divide con la aparición de las religiones protestantes y pierde influencia en la sociedad. El poder se concentra ahora en reyes y príncipes. La música se convierte en una de las manifestaciones artísticas más importantes y los compositores adquieren un gran prestigio social al servicio de las distintas cortes europeas.

La música vocal religiosa continúa con el desarrollo de la polifonía con formas como el **motete**. Los principales compositores son G. P da Palestrina y Tomás Luis de Victoria.

En la música vocal profana aparece un abundante repertorio de **canciones polifónicas** que tratan de temas relacionados con el hombre y sus sentimientos. Los principales compositores son: Claudio Monteverdi y Juan del Enzina.

Nace la **música instrumental** con obras adaptadas de formas vocales y con la música de danza, uno de los entretenimientos más apreciados por la nobleza.

LA MÚSICA EN EL BARROCO.

Es el periodo artístico que se extiende desde el año 1600 con el estreno de la primera ópera conocida y el año 1750, fecha de la muerte de J. S. Bach considerado el compositor más importante del Barroco. Durante esta etapa se producen importantes avances científicos y las grandes monarquías europeas consolidan su poder.

El arte barroco busca la expresión dramática del sentimiento con efectos de contraste y ornamentaciones recargadas. La música también busca contrastes, cambios de dinámica, de ritmo, de timbres, y también emplea la ornamentación en las melodías.

El Barroco es una época fundamental para la historia de la música, llena de cambios revolucionarios que marcarán el desarrollo posterior. Las antiguas escalas dan paso a la tonalidad y la polifonía se sustituye por la armonía.

Surgen los primeros grandes compositores de la historia: Antonio Vivaldi, J. S. Bach y G. F. Haendel.

Nacen las grandes formas de la música vocal: la **ópera**, de tema profano y con representación escénica, y el **oratorio**, de tema religioso y sin representación escénica.

Nace también la orquesta y con ella también, las primeras grandes formas de la música instrumental: la **suite** y el **concierto**.

LA MÚSICA EN EL CLASICISMO.

Es el periodo que comprende aproximadamente la segunda mitad del siglo XVIII. Supone una vuelta a los ideales de belleza y proporción de la Antigüedad clásica evitando la complejidad del Barroco. Se busca una música natural y humana en la que predominan las líneas melódicas sencillas de frases regulares. El resultado es una música fácil y elegante que sirve de entretenimiento a un público cada vez más amplio.

La música vocal continuará el desarrollo de la ópera utilizando formas más sencillas y argumentos más cercanos al público. El tipo preferido de esta época es la **ópera bufa**, de carácter popular y con diálogos hablados.

La música instrumental encontrará su modelo perfecto con el esquema de composición de la **forma sonata** basado en Exposición-Desarrollo-Reexposición, que se aplicará a todas las formas.

Los principales compositores del Clasicismo son: F. J. Haydn, W. A. Mozart y la primera parte de la producción de L.V. Beethoven.

LA MÚSICA EN EL ROMANTICISMO.

Es el periodo que comprende prácticamente todo el siglo XIX, una época guiada por el espíritu de la Revolución Francesa que exalta la libertad del hombre y la expresión de sus ideas y emociones.

La **ópera** se impone como el espectáculo preferido de la burguesía acomodada. Sus principales compositores serán G. Rossini, G. Verdi, G. Puccini y Richard Wagner.

Surgen pequeñas formas de carácter íntimo como el lied, una canción para voz solista acompañada de piano y gran variedad de piezas destinadas exclusivamente para el **piano**. Los compositores más importantes son Franz Schubert en el lied y Robert Schumann, Frederic Chopin y Franz Liszt en la música para piano.

Las grandes formas instrumentales como, la **sinfonía** y el **concierto**, aprovechan al máximo la grandiosidad de la orquesta y el virtuosismo de los intérpretes solistas. Los principales compositores son Félix Mendelssohn, Johannes Brahms y P. Ilich Tchaikovsky.

Nace la **música programática** que utiliza la orquesta con una finalidad narrativa intentando representar o describir ideas. Su creador es Héctor Berlioz. La música programática será un género ampliamente cultivado por los compositores nacionalistas que utilizarán para sus obras argumentos o imágenes que reflejen las características de sus países.

LA MÚSICA DEL SIGLO XX.

El siglo XX inicia un periodo de cambios acelerados en el que conviven diversos estilos musicales. Los compositores reaccionan contra el Romanticismo buscando nuevos caminos en respuesta a una nueva realidad llena de revoluciones y conflictos.

La música culta contemporánea ya no busca la belleza o el entretenimiento. Prefiere la ruptura y la experimentación, se sirve de nuevas técnicas y nuevos materiales sonoros. El lenguaje musical se vuelve cada vez más complicado y difícil de entender para la mayoría del público.

Entre los estilos o tendencias más importantes de la música contemporánea se encuentran:

-El **Impresionismo**: estilo musical que busca la descripción delicada de ambientes con melodías poco definidas y un gran colorido tímbrico. Los compositores más destacados son Claude Debussy y Maurice Ravel.

-El **Expresionismo**: se caracteriza por la expresión pesimista y desgarrada de los sentimientos empleando disonancias y contrastes violentos de registros y timbres. El principal compositor es Arnold Schoenberg.

-El **Dodecafonismo**: es una técnica de composición creada por Schoenberg. Consiste en trabajar con las doce notas de la escala cromática en un orden determinado y sin que se repita ninguna para evitar la jerarquía de los grados propia de la tonalidad.

-El **Serialismo**: consiste en ampliar el concepto de la serie dodecafónica a todos los parámetros del sonido. Se trabajan en series de altura, la duración, la intensidad y el timbre. Los principales representantes son Alban Berg, Anton Webern y Pierre Boulez.

-La **música electrónica**: emplea sonidos creados y manipulados electrónicamente, por tanto no necesita de intérpretes ni de partituras. El compositor más destacado es K. Stockhausen.

-La **música aleatoria**: ofrece una música indeterminada en función del azar y de la libertad del intérprete. El compositor sugiere indicaciones generales para que el intérprete improvise de forma independiente. El pionero y principal representante es John Cage.