

La obra musical está formada por la combinación de todos o algunos de los elementos musicales: ritmo, melodía, forma, armonía, textura, timbre, tempo, agógica (matices de velocidad), dinámica (matices de intensidad) y carácter.

La música y el público

El acercamiento a la música depende de los intereses de cada persona: bailar, cantar, escuchar, como acompañamiento ambiental, etc. Hay música para todos los gustos.

A todos nos gusta a veces dejarnos llevar por el efecto contagioso de la música de baile, en la que destacan los elementos rítmicos, agógicos y dinámicos, que favorecen el movimiento.

Pero a veces necesitamos una música más tranquila, que podamos disfrutar calmadamente en casa o en un concierto, y apreciar mejor todos los elementos musicales de la obra.

Cualquier persona puede deleitarse contemplando una obra de arte, aunque no tenga conocimientos técnicos. Sin embargo, el hecho de tener esos conocimientos enriquece la contemplación. Por ejemplo, en una visita turística a un monumento arquitectónico todos pueden asombrarse con lo que ven, pero un guía aportará la información necesaria para descubrir aspectos ocultos a primera vista. En la música sucede lo mismo: el estudio de la obra nos ayuda a **reconocer** e **interiorizar** sus principales elementos.

Los géneros y tipos de música

Según el timbre, las obras musicales se pueden agrupar en diferentes géneros:

- **Género vocal:** coral, motete, canción, madrigal, etc.
- **Género instrumental:** obertura, preludio, fuga, *suite*, concierto, sonata, sinfonía, *ballet*, etc.
- **Género mixto:** *lied*, oratorio, cantata, misa, ópera, zarzuela, musical teatral o cinematográfica, etc.

Además, cada obra musical se ubica dentro de uno de estos tipos de música: **académica**, **tradicional** o **popular**.

EJEMPLO SONORO

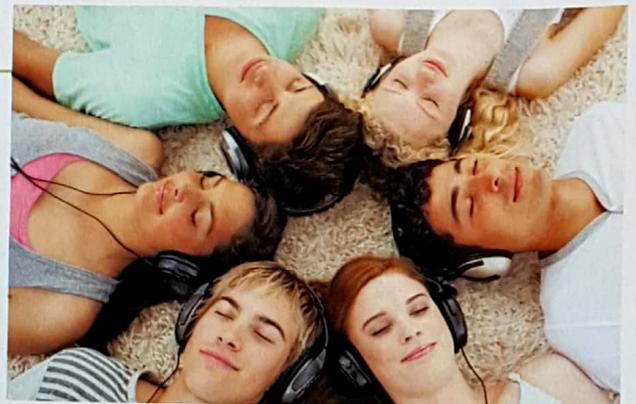
1

2

Reconociendo géneros musicales

El primer elemento del sonido que identificamos es el timbre de la voz de nuestras madres y de las personas más cercanas. Con tu conocimiento y experiencia auditiva puedes reconocer muchos timbres e identificar instrumentos y voces en diversas agrupaciones y tipos de música.

- Escucha estos fragmentos e indica a qué género musical pertenece cada uno.

Música académica

Es la música occidental escrita por compositores, también llamada música **clásica** o música **culta**. Sus obras musicales son muy variadas en cuanto a timbre, duración, número de temas y partes o movimientos.

Los principales **géneros** son: vocal, instrumental o mixto. La **música instrumental** se clasifica en:

- **Música pura** o absoluta, cuando se expresan ideas solo con elementos musicales, sin ningún vínculo extramusical.
- **Música programática** o descriptiva, cuando sugiere o imita objetos, personas, escenas o temas históricos o literarios.

Música académica

Música tradicional

Es la propia de cada cultura. Suelen ser músicas breves, canciones o danzas ligadas a trabajos en el campo, acontecimientos sociales o rituales. Las **canciones** suelen ser sencillas, con dos frases musicales: **estrofa** (se repite la música y varía la letra) y **estribillo** (se repiten música y letra). Son anónimas.

Música popular urbana

Es una música para bailar, cantar, escuchar y divertirse, propia sobre todo de las ciudades. Suele ser de autor conocido. El tipo de obra musical varía según sea el estilo: **jazz**, **rock**, **pop** u otras variantes. Al igual que en la música tradicional, predominan las canciones, pero con instrumentos y estilos diferentes.

Música tradicional

Otros tipos de música

- **Música incidental** o escénica. Es **música programática** realizada para apoyar imágenes, acciones o personajes de teatro, cine, televisión, publicidad, videojuegos o concursos, a los que las obras se supeditan. Sirve como música de fondo, que en el cine se llama **banda sonora**, o **BSO** (banda sonora original) si está compuesta especialmente para una película.
- **Música ambiental**. Se utiliza para crear un ambiente determinado. Se suelen escoger obras relajantes sin altibajos en la melodía o el ritmo: **música repetitiva** o **minimalista**, **new age**, **chill out**, etc.

El poder de la música

En los centros comerciales y las cadenas de tiendas saben que la música es importante para el comprador. No solo para hacer agradable su experiencia, sino también para fomentar el consumismo y aumentar el ritmo de las compras.

Música popular urbana

Otros tipos de música

ACTIVIDADES

Trabaja en la red

3. Elige un tipo de obra musical y encuentra un ejemplo de su música. Compártela con tus compañeros.
4. smSavia digital.com **COMPRENDE**
Trabaja sobre los tipos de música con esta presentación interactiva.

AUDICIÓN 1 4

Tema principal de *Juego de tronos*, R. DJAWADI (1974)

Guía de la audición

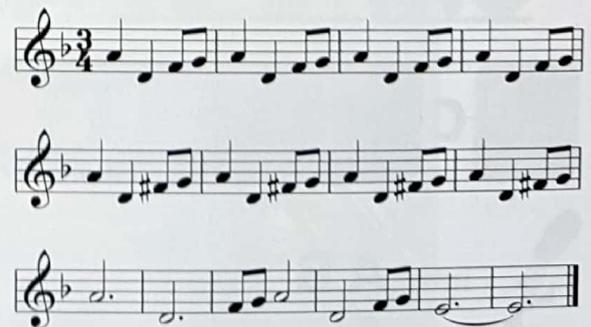
– Es una pieza monotemática, cuya frase principal se repite varias veces cambiando de instrumentos. El violonchelo tiene un papel solista.

– Durante toda la obra, la percusión con membranófonos repite un mismo ritmo.

Afina el oído

• La obra está en Do menor, según se recoge en la partitura, pero si quieres tocarla con la flauta te resultará más sencillo transportada a Re menor:

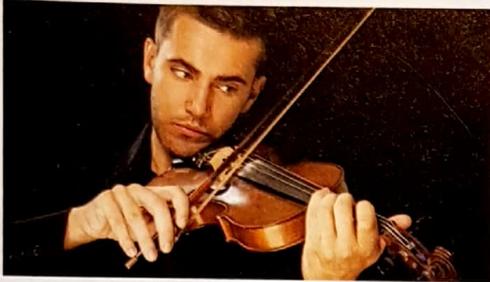
- Cuenta las veces que se oye el tema principal.
- Acompaña la música con instrumentos corporales y de afinación indeterminada.

1 Del solista a la orquesta

EJEMPLO SONORO

Solistas

- Escucha e identifica por el timbre a estos solistas. ¿Se trata de un cantante de ópera? ¿De música pop? ¿Es un instrumentista? ¿Qué instrumento toca?

EJEMPLO SONORO

Pequeñas agrupaciones de música académica

- Escucha e identifica qué tipo de agrupaciones de música académica se oyen en estos fragmentos de audio.
- ¿Puedes distinguir qué instrumentos musicales se oyen?

EJEMPLO SONORO

Pequeñas agrupaciones de música popular y tradicional

- Observa y clasifica si estas agrupaciones pertenecen a la música popular o tradicional: www.e-sm.net/11esomu_sv_and_02_02

El ser humano es social por naturaleza, y tiende a unirse para realizar tareas en común. El ritmo, la danza, el canto y la interpretación instrumental son actividades sociales, aunque en ellas haya intervenciones solistas.

Solistas

Tanto en la música académica como en la popular, el solista es un intérprete que destaca en su instrumento: voz, piano, guitarra, violín, órgano, etc. Unos de los primeros solistas fueron los **juglares** y **trovadores** medievales.

Algunos solistas se han convertido en famosos personajes sociales, como los divos y las divas de la música operística, o las figuras y estrellas del **rock**, de la música pop o del **jazz**.

En la música académica, se llama **recital** a la actuación individual de un solista, y **concierto** a un tipo de obra de tres movimientos o partes para solista y orquesta. Sin embargo, hoy día cualquier actuación musical se suele denominar concierto.

Pequeños grupos

- **Música académica.** La **música de cámara** es la que se interpretaba en las cámaras o los salones de los palacios renacentistas. En el siglo XIX pasa a las salas de concierto. Son de dos a ocho solistas tocando o cantando diferentes voces. Uno de ellos dirige al grupo con gestos. Se denominan: **dúo**, **trío**, **cuarteto**, **quinteto**, **sexteto**, **septeto** y **octeto**.

Se combinan los instrumentos melódicos agudos y graves (cuerda frotada, flauta, oboe, clarinete, trompa, fagot, etc.) con otros polifónicos (clave, guitarra, piano, arpa, etc.). Los grupos vocales pueden ser de voces iguales o mixtas. Se buscan timbres similares (cuarteto vocal), o contrastantes pero complementarios (violín-piano). La extensión total (desde la nota más grave a la más aguda) debe ser la adecuada.

- **Música popular.** Abundan los grupos formados por voces, guitarras, teclados y batería, aunque hay muchas variantes. En el **jazz** se denominan **combos**, y están formados por un **grupo rítmico** (piano, batería, guitarra, contrabajo o banyo) y un **grupo melódico** (trompeta, trombón, clarinete, voz, etc.).
- **Música tradicional.** Cada cultura tiene sus agrupaciones: el **mariachi** mexicano, los grupos de **música celta**, el **country**, etc.

Grandes grupos

- **Música académica.** Las principales agrupaciones son las orquestas, las bandas y los coros.

Orquesta. Tiene su origen en los instrumentos que acompañaban la *suite* de danzas y las primeras óperas. En el siglo XVII, la fabricación de instrumentos de arco alcanzó un gran desarrollo con lutieres como **Stradivari**. Esto hizo posible que **Vivaldi** y otros compositores organizaran estos instrumentos y sus voces, siendo esta familia el germen de la orquesta. Más tarde se fueron añadiendo los demás instrumentos.

Las orquestas se clasifican, por el número de instrumentos, en **sinfónica** y **de cámara**. Por el período que representan, en **barroca**, **clásica**, **romántica**, etc. Por los instrumentos que la componen, en orquesta de **cuerdas** (instrumentos de arco), de **plecetro** (bandurrias, laúdes y guitarras), de **percusión**, etc.

Banda. El origen está en los músicos que siempre han acompañado a los ejércitos. Al ser una agrupación para tocar marchando, predominan los **aerófonos** y los tambores.

Existen bandas de **cornetas y tambores**; de viento metal y percusión (agrupaciones musicales, fanfarrias o charangas); y la más completa, la **banda sinfónica**, que, al ofrecer conciertos sin desplazarse, suelen añadir violonchelos, contrabajos, piano, arpa, xilófonos, marimbas, timbales, batería, etc.

Coro. Su origen está ligado a la música religiosa, con el canto gregoriano. Más tarde, cuando se incorpora la mujer, esta agrupación se enriquece tímbricamente. Los coros pueden ser de **voces iguales**: voces graves (masculinos) y voces agudas (femeninos e infantiles), o de **voces mixtas**: coro de cámara y coro mixto o coral polifónica.

- **Música popular.** La orquesta de **música ligera** tiene de quince a veinticinco músicos, y suele incluir guitarras y teclados eléctricos. La **jazz-band** mantiene los grupos rítmicos y melódicos, aumentando los instrumentos y añadiendo un grupo rítmico-melódico: vibráfono, piano, guitarra, etc.
- **Música tradicional.** Algunas culturas tienen grandes agrupaciones instrumentales, como el **gamelán** indonesio. Está formado por placófonos (gongs y campanas), laminófonos de madera y metal, membranófonos, cordófonos, flautas y voz.

EJEMPLO SONORO

1

11

Grandes grupos de la música académica

- Escucha e identifica por el timbre a estos grandes grupos: orquesta, banda y coro. Intenta distinguir de qué tipo de agrupación se trata en cada caso.

ACTIVIDADES

Sintetiza

1. Resume en un esquema lo que has aprendido sobre los solistas y pequeños grupos.

Trabaja en la red

2. Investiga sobre la agrupación que más te haya gustado y elabora una presentación con los datos que encuentres.