

A lo largo de las diferentes unidades, has estudiado los distintos elementos con los que trabaja el compositor para crear una obra musical (melodía, armonía, ritmo, textura, timbre...) y, como habrás comprobado, las posibilidades son infinitas. Por ello, el compositor tiene que organizar sus ideas musicales y «darles forma», de manera que pueda transmitir aquello que quiere expresar.

En la arquitectura, la escultura o la pintura ocurre algo similar; el artista debe planificar cómo ordenar los diferentes elementos en el espacio para crear una estructura.

En el caso de la música, esta se desarrolla a través del tiempo, por lo que tendremos que hacer uso de nuestra memoria para poder descifrar esa organización interna. Esto diferencia a la música, que es un arte temporal (al igual que el cine o el teatro), de las artes plásticas. En esta unidad te daremos las claves que te ayuden a comprender cómo se estructura una composición musical.

Sumario

1. La forma musical	118
2. Algunas formas musicales	120
2.1. La forma estrófica	120
2.2. La forma binaria	121
2.3. La forma ternaria	122
2.4. El rondó	123
3. La forma en la música popular urbana	124
4. Auditorio: la música latina	125
5. Con mucho ritmo	126
6. Afinando	127
7. Mueve los dedos	128
8. Concierto: ¡Asúúicar sabroso!	129
9. Taller de danzas del mundo: Od lo ahavti dai	130
Cuadro resumen	131
Actividades finales	132

Una web

www.rubenblades.com

Página oficial de Rubén Blades, uno de los artistas de música latina más importantes de todos los tiempos, y conocido por temas como *Pedro Navaja* o *Plástico*. *Siembra* fue uno de los discos de salsa más vendidos de todos los tiempos. En su web puedes encontrar una sección de vídeos, fotografías y fechas de conciertos de este artista.

Una emisora de radio

Radio 3

En Radio 3 podemos encontrar programas especializados en músicas de muy diferentes estilos: música electrónica, jazz, músicas del mundo, pop y rock, *hip-hop*, *New Age*, etc.

Todas estas músicas pueden escucharse e incluso descargarse en formato *podcast*.

Un libro

Molto Vivace: Cuentos de Música (Varios autores). Editorial Páginas de Espuma. Colección Narrativa Breve, volumen 9

Prologados por el escritor **Hipólito G. Navarro**, recoge una espléndida selección de relatos de autores españoles y latinoamericanos de la segunda mitad de siglo (Francisco Ayala, Julio Cortázar, Fernando Quiñones, Luis Sepúlveda, etc.), en los que el mundo musical y fantástico es el protagonista de cada una de las historias.

1 La forma musical

Toda composición artística, ya sea una obra arquitectónica, una escultura o un libro, tiene una organización o estructura determinada.

Observa, por ejemplo, el siguiente diálogo:

- Pero si todo el mundo decía que sería muy divertida.
- Me aburrí un montón.
- ¿Qué tal ayer en la fiesta de Luis?
- Pues no, fue un auténtico tostón.

Si te das cuenta, las frases no están ordenadas de forma lógica, por lo que el diálogo carece de sentido. Necesita que le « demos forma ».

Figura 7.1. Es importante diferenciar la forma del estilo. Observa la imagen superior, un cuadro de Velázquez. ¿Qué autor moderno pintó el mismo cuadro manteniendo la estructura del mismo, pero con un estilo completamente diferente? Por si te sirve de ayuda, en la web encontrarás más información sobre el cubismo, una de las primeras vanguardias artísticas.

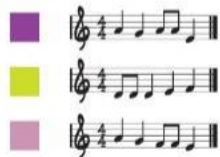
a ACTIVIDADES

1. Organiza las frases del texto anterior de manera que este adquiera sentido.

Como explicábamos en la introducción de la unidad, la música también necesita de una **forma** o estructura. Te preguntará cómo hace un compositor para organizar sus ideas musicales y que estas tengan sentido y coherencia. Para comprenderlo mejor, realiza la siguiente actividad.

a ACTIVIDADES

2. A continuación tienes varias ideas musicales distintas:

Interpreta, con la flauta o con un instrumento de láminas, las melodías anteriores, siguiendo el orden que te indican los códigos de colores. Te proponemos varias posibilidades:

- Interpretación 1
- Interpretación 2
- Interpretación 3

Si te das cuenta, en la actividad anterior, a partir de varias ideas musicales, hemos realizado tres interpretaciones distintas seleccionando y organizando dichos fragmentos de maneras diferentes.

La manera de organizar las ideas musicales dentro de una composición musical (su estructura), es lo que denominamos **forma musical**.

En música, esta estructura o forma se representa con las letras del abecedario: A, B, C..., que sirven para designar cada una de las partes de una composición. Pero ¿qué es lo que tenemos en cuenta para utilizar una letra u otra? Muy sencillo: a la primera idea musical, le llamaremos **A**; a la siguiente idea diferente, **B**; a la siguiente, **C**, etcétera.

También puede repetirse un tema ya utilizado con anterioridad, pero algo modificado; en este caso, utilizamos la misma letra con el símbolo ' (por ejemplo: una variación de **A** sería **A'**, que se lee *A prima*).

Si observas las ideas musicales que tocaste en la página anterior, podríamos denominar así a cada una de ellas:

a ACTIVIDADES

3. ¿Qué combinación de letras utilizarías para nombrar cada una de estas composiciones en función de sus partes?

De todo lo anterior, podemos deducir cuáles son los diferentes tipos de procedimientos que puede seguir un compositor para crear su obra y que determinan la estructura de esta: **repetición, contraste y variación**.

Imagina que tú eres el compositor. Inventas un tema **A**. Puedes:

- Repetirlo de nuevo. **Repetición**
- Utilizar un tema diferente, que contraste con el anterior. **Contraste**
- Repetirlo con alguna modificación. **Variación**

2 Algunas formas musicales

SABÍAS QUE...

La **música minimalista** se basa en la repetición de secuencias de notas o elementos básicos, con matices levemente distintos, de forma que se cree un ambiente hipnótico. Se le conoce también como música repetitiva. Entre sus principales seguidores, cabe citar a **Steve Reich** y **Philip Glass**. En la web de recursos encontrarás más información sobre el minimalismo.

A lo largo de la historia de la música, los compositores han creado una gran variedad de formas musicales. Muchas de ellas han permanecido como modelos para compositores de épocas posteriores.

Como hemos visto en el apartado anterior, la combinación de distintas ideas musicales (**A, B, C...**) puede originar diferentes *formas*, que siempre se generan basándose en los principios de repetición, contraste y variación. A continuación, vamos a ver algunas de ellas.

2.1. La forma estrófica

Seguro que conoces la siguiente canción infantil. Observa que está formada por dos estrofas que, aunque tienen diferente letra, se cantan repitiendo la misma música.

De - ba - jo, un - bo - tón ton ton Que, en - con - tró Mar - tín tin tin
¡Ay! qué chi - qui - tón tin tin e - ra, a - quel ra - tón ton ton

3
Ha - bí - a, un ra - tón ton ton ¡ay! qué chi - qui - tón tin tin tin
que, en - con - tró Mar - tín tin tin de - ba - jo, un bo - tón ton ton

A este tipo de forma que consiste en una frase o sección musical que se repite, se le llama **forma estrófica**. Como puedes ver, está basada en la repetición y es frecuente encontrarla en muchas canciones populares. La podemos representar esquemáticamente así:

2.2. La forma binaria

Decimos que una composición musical tiene **forma binaria** cuando está compuesta por dos secciones musicales diferentes; es decir, se basa en el contraste de ideas musicales distintas (**A** y **B**). Dichas secciones pueden repetirse, pero la forma musical no varía. Por ejemplo:

ACTIVIDADES

- Escucha la siguiente audición. Pertenece a una pieza del Renacimiento, y se trata de una forma binaria **A, B**, que se repite dos veces; la primera interpretada por instrumentos y la segunda por voces.

En la partitura que hay a continuación puedes apreciar los dos temas (**A** y **B**) de esta audición.

Now is the month of Maying

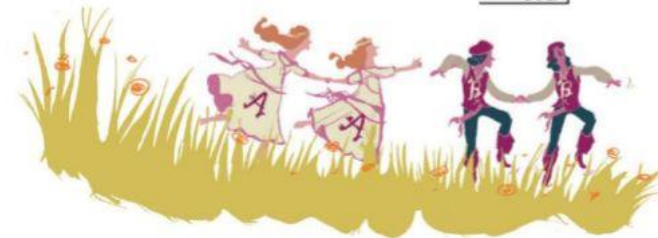
Allegro Música: THOMAS MORLEY

5

10 **B**

14

De 2.ª

ATENCIÓN

A partir de ahora utilizarás el CD3.

2.3. La forma ternaria

Este tipo de forma se denomina así porque está compuesta por tres secciones: la primera y la segunda son contrastantes, mientras que la tercera suele ser una repetición o una variación de la primera. Se correspondería con el siguiente esquema:

¿Sabes que sobre la famosa canción *Campanitas del lugar*, **Mozart** realizó unas variaciones para piano? A continuación tienes la melodía. Observa que tiene una forma ternaria:

Campanitas del lugar

RECUERDA

Casillas de primera y segunda

- 1.ª vez
- 2.ª vez

Al realizar la segunda repetición nos saltamos la casilla de 1.ª y en su lugar tocamos la de 2.ª.

Da capo (DC)

Significa «desde el comienzo», e indica una repetición total de la pieza.

Cuando está asociado con la indicación «al Fine», hay que terminar donde se coloque «Fine».

ACTIVIDADES

5. Repasa los signos de repetición, interpretando los siguientes ejercicios rítmicos. Antes de intentar tocarlos, repasa el significado de cada uno de los signos que aparecen.

2.4. El rondó

Imagina la siguiente situación: un reportero va por la calle realizando una encuesta a diferentes personas sobre sus lugares preferidos para veranear.

Reportero: Señora, ¿cuál es su lugar preferido para veranear?

La señora: Pues hijo, me gusta la playa, porque me siento muy bien el agua del mar.

Reportero: Señor, ¿cuál es su lugar preferido para veranear?

El empresario: Me encanta la montaña, porque me ayuda a desconectar del estrés de la vida diaria.

Reportero: Chicos, ¿cuál es vuestro lugar preferido para veranear?

Los chicos: Nos gusta viajar para conocer nuevas ciudades.

Si observas los diálogos anteriores, comprobarás que se produce una alternancia entre la pregunta del reportero y las diferentes respuestas. La pregunta es siempre la misma, mientras que las respuestas son distintas:

Este esquema es muy similar al que sigue la forma musical llamada **rondó**: se alterna un **estribillo** o sección **A** con otras secciones diferentes (**B, C, D...**), con la diferencia de que esta forma musical termina siempre con el tema A. Se produce así un equilibrio entre la repetición y el contraste.

ACTIVIDADES

- 6. Escucha la obertura de la ópera *Carmen*, de **Bizet. Se trata de un ejemplo muy claro de rondó (**ABACA**). Debajo, tienes escrito el inicio de los tres temas principales de las secciones **A, B y C**.

 - a) Compara las tres melodías anteriores (su diseño melódico, rítmico, los matices, etcétera).
 - b) Escucha la audición e indica cuándo comienza cada sección.**

SABÍAS QUE...

La introducción y la coda

En muchas composiciones musicales podemos encontrar una **introducción** y una **coda**.

La **introducción** es un fragmento musical que precede a la obra para preparar la entrada del tema principal y la **coda** es un fragmento que se añade al final de la obra y acentúa la sensación de fin.