

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

DIRECCIÓN DE BACHILLERATOS ESTATALES Y PREPARATORIA ABIERTA

DEPARTAMENTO DE PREPARATORIA ABIERTA

APRECIACIÓN ESTÉTICA- MUSICA

GUIA DE ESTUDIO

Compilado por: Lic. Carmen Carpinteyro Oaxaca

Preparatoria

AGOSTO 2007, PUEBLA

abierta

APRECIACIÓN ESTÉTICA -MUSICA

CONTENIDO TEMATICO		
UNIDAD	MODULO	TEMA
Unidad I ORIGEN DE LA MUSICA	Módulo 1	<u>El sonido</u>
	Módulo 2	<u>La música en la antigüedad</u>
	Módulo 3	<u>Música monódica de occidente</u>
	Módulo 4	<u>Música polifónica de occidente</u>
Unidad II LOS ELEMENTOS DE LA MUSICA	Módulo 5	<u>Escritura del lenguaje musical</u>
	Módulo 6	<u>La tonalidad y la melodía</u>
	Módulo 7	<u>El ritmo y la armonía</u>
	Módulo 8	<u>Instrumentos musicales y conjuntos instrumentales</u>
Unidad III LOS GENEROS MUSICALES	Módulo 9	<u>Formas musicales</u>
	Módulo 10	<u>La sonata</u>
	Módulo 11	<u>La ópera como género musical</u>
Unidad IV GRANDES ÉPOCAS	Módulo 12	<u>El Barroco</u>
	Módulo 13	<u>Período clásico vienés</u>
	Módulo 14	<u>El Romanticismo</u>
	Módulo 15	<u>El Post-Romanticismo</u>
	Módulo 16	<u>Música contemporánea</u>

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA - LIGAS

CUADERNILLO DE REACTIVOS

UNIDAD I ORIGEN DE LA MUSICA

Módulo 1 El Sonido

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno: podrá describir en que consiste la producción, cualidades y accidentes del sonido. Lo que es la tesitura o registro de un instrumento o de la voz humana.

El sonido se produce por las vibraciones de un cuerpo o de un elemento elástico. Por ejemplo la cuerda de una guitarra, al estirla y soltarla tiende como todos los cuerpos elásticos a volver a su longitud y posición iniciales.

En este proceso, la cuerda vibra; es decir oscila, de forma similar a la de un péndulo. No vuelve inmediatamente a su posición de reposo, sino que pasa por ella repetidas veces, en un proceso de ida y vuelta. **Las vibraciones** de este tipo **producen el sonido**.

Una vibración de amplitud grande produce un sonido “fuerte” y una vibración de menor amplitud de onda producirá un sonido “suave”. A esta calidad de “fuerte o suave” se le llama **intensidad del sonido**.

Se llama frecuencia al número de oscilaciones completas que un elemento que vibra realiza por unidad de tiempo. Y hertz se define como una oscilación completa por segundo

Se ha llegado a establecer el efecto que tiene la frecuencia en la calidad del sonido. Un cuerpo elástico que vibre a alta frecuencia, producirá un sonido “agudo”. Un cuerpo elástico que vibre a una frecuencia menor producirá un sonido “grave”.

El **timbre** es la cualidad del sonido que hace posible diferenciar sonidos de la misma frecuencia y amplitud provenientes de instrumentos o personas distintas.

De todo lo anterior podemos concluir que **las cualidades del sonido son intensidad, altura y timbre**. Además de **duración**, que es simplemente el tiempo durante el cual percibimos un sonido.

Al campo de frecuencias de los sonidos que puede producir un instrumento o una voz humana se le llama **tesitura o registro**.

En el teclado de un piano a la tecla que genera una vibración de 512 hertz se le llama Do. Hay otra tecla que produce un sonido de 1,024 hertz, que se llama igualmente Do. Al recorrer todas las teclas entre el Do 1 y el Do 2 ninguna suena igual, solo al doblar la frecuencia.

La distancia entre Do 1 y Do 2 se divide en doce secciones y se obtuvo una serie ascendente de frecuencias correspondiente a doce sonidos. A estos sonidos se les llama **Notas**.

En el teclado del piano a la distancia de Do 1 a Do 2 se le llama octava, ya que el Do 2 es la octava tecla blanca, al empezar a contar desde el Do 1. Este esquema se repite aproximadamente 8 veces en el piano por eso abarca ocho octavas.

La música es el arte de expresar emociones por medio de combinaciones de sonidos, de esta forma de combinar los sonidos resultan los elementos de la música: **melodía, armonía y ritmo**.

Al combinar sucesivamente los sonidos, en tal forma que musicalmente se exprese una idea completa, se tendrá una **melodía**, en nuestro lenguaje diario la melodía de una canción sería su “tonada”.

A la combinación de tres o más sonidos que se producen simultáneamente se le llama **acorde**. La formación de estos acordes y su relación determinan la armonía. En el lenguaje usual es lo que se conoce como “acompañamiento”.

El **ritmo** se obtiene por la combinación de la duración de los sonidos, en la música el término ritmo tiene un sentido muy amplio que se aplica a varios aspectos.

Al golpear una caja de madera por ejemplo, se producen vibraciones irregulares, y llegan a nuestros oídos en forma de ruido, sin embargo el ruido tiene un valor a través de instrumentos musicales como las maracas, el tambor, las castañuelas y el güiro, puede subrayar el ritmo y el color de una pieza musical.

El oído humano es un maravilloso receptor del sonido, consta de oído externo medio e interno.

Existe un grupo de **Instrumentos de Cuerda** porque emplean precisamente este elemento. Por ejemplo la guitarra obtiene su sonido punteando y pisando la cuerda; otros se tocan con un arco como el violín o el contrabajo.

Los **Instrumentos de Aliento** como la flauta, el saxofón y la trompeta producen su sonido al soplar.

El tercer grupo está formado por los **Instrumentos de Percusión** constituidos por placas de metal, de madera o membranas tensas que vibran y producen sonidos o ruidos al ser golpeadas. Pertenecen instrumentos como: platillos, marimba y tambores

UNIDAD I

Módulo 2 La Música en la Antigüedad

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno: podrá comprender como se cree que empezó la música y el sentido para los pueblos primitivos. Y conocer los orígenes y el desarrollo de la música en China, Japón, India, Asia Menor, Egipto, Grecia y Roma.

La Música y la Danza son las artes más antiguas resultado de manifestaciones corpóreas. El hombre comenzó a comunicarse con sus semejantes por medio de sonidos o manifestaciones fonéticas y de gestos o manifestaciones mímicas. Fue necesario un gran avance para que los sonidos se convirtieran en canto y los gestos en danza.

El hombre primitivo descubrió un elemento esencial de la música: **el ritmo**, bastaba con golpear dos piedras, un árbol, dos trozas de madera o a sí mismo para descubrir el efecto.

La danza por medio de sus movimientos repetidos, eleva a los participantes a un estado casi sobrenatural y que los impulsa a sentirse en un mundo de espíritus y creerse dotados de poderes sobrenaturales, para internarse en un mundo mágico.

El canto y la danza son considerados en consecuencia medios mágicos para conseguir lo que se desea, como una buena cosecha, una buena caza, el fin de una epidemia o de una enfermedad.

Ling-Lun, gran filósofo y teórico musical que vivió 2,500 años antes de Jesucristo, estableció como base de la **música china** un sistema de cinco sonidos distintos que constituyeron la **escala pentáfona**.

La música hindú utiliza una gran variedad de instrumentos musicales el más importante es la vina; de él se derivan instrumentos de cuerda como el sarange y la sitar. Utilizan también instrumentos de viento parecidos a la flauta y el clarinete.

La civilización Asirio-Babilónica legó manuscritos relativos a la música en ellos se puede ver una interesante variedad de instrumentos persas. Como una lira de 5,000 años de antigüedad encontrada en Ur, Mesopotamia.

Los egipcios poseían, una serie de instrumentos de cuerda, de viento y de percusión. Su música era un patrimonio general y no de grupos selectos como en otras culturas.

El pueblo hebreo tenía un gran talento para la poesía y la música, que se distinguía por su carácter religioso. Recordemos que David, rey de Israel siempre es representado con una arpa en las manos y Salomón su sucesor, autor de “El Cantar de los Cantares” tenía fama de gran músico.

La historia griega en el mundo antiguo abarca más de 1,000 años. La importancia de la música para los griegos queda manifestada en la **Teoría de Ethos**. Aristóteles se refiere al Ethos diciendo que “es la capacidad de expresión de la vida espiritual como estado de ánimo constante...Entre todas las cosas percibidas por los pueblos, sólo posee un Ethos lo percibido por el oído”

Los griegos tuvieron sistemas musicales avanzados, uno de ellos fue el diatónico, que tiene la apariencia de nuestra escala de siete notas. Atribuían cierto efectos a los diferentes modos, que tenían el nombre de diferentes regiones griegas.

Los nombres de los **modos** son: **lidio, frigio, dórico, hipolidio, hipofrigio, hipodórico y mixolidio**. El **dórico** que surge de presionar en el teclado del piano, las teclas blancas de mi a mi, fue considerado como modo de éxtasis; el **lidio** (el de las notas de do a do) era el de gracia; el **mixolidio** (el de las notas de si a si) era el de la queja.

La música griega como toda la música en la antigüedad carecía de acorde o acompañamientos. Constaba solamente por una melodía acompañada por un instrumento al unísono o a la octava (con la misma entonación).

Los actos religiosos de los griegos iban acompañados de música entre ellos destacan las ceremonias musicales en honor del dios **Dionisos** o **Baco**, en las cuales aparece el **coro**, que tenía múltiple acción; era el relator, consejero del actor, la voz divina o conciencia y como nuestra moderna orquesta.

La música griega fue esencialmente vocal, todas las obras líricas se cantaban.

Uno de sus grandes méritos de los griegos fue la invención de un sistema de escritura musical en el cual utilizaban letras del alfabeto y signos auxiliares.

La música en Grecia estaba totalmente incorporada a la vida y acompañaba todo tipo de celebraciones, así la música se convierte en **patrimonio general** y se empieza a vislumbrar en ella la fuerza de un **arte independiente**.

Al perder Grecia su poderío en manos de los romanos sucedió que el pueblo vencedor adoptó la cultura del pueblo vencido; sin embargo el pueblo romano guerreó por excelencia, convirtió a la música en simple distracción.

Los grupos musicales en Roma adquirieron grandes proporciones, se instituyeron orquestas de viento y coros descomunales.

Los romanos sentían verdadera pasión por el ritmo, la danza y el canto. Entre la alta sociedad había músicos apasionados como **Nerón**.

La música en Roma acompañaba las representaciones teatrales, los juegos, los banquetes y hasta los sacrificios en el gran Circo Romano.

UNIDAD I

Módulo 3
Música Monódica de Occidente

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno: podrá comprender el origen y contenido de los cantos gregorianos; la importancia de los clérigos vagantes, los juglares y los trovadores.

Y Conocer que son los tropos, el origen del nombre de las notas y la canción popular.

La música de los primeros cristianos en música eminentemente oriental. En el año 54 después de Cristo, San Pedro fundó en Roma la sede del cristianismo, la ebullición de éste nuevo espíritu en las catacumbas de Roma impulsó a los primeros cristianos a alabar a Dios por medio de cánticos.

Se entiende por **Salmos** cantos de origen hebreo con letra tomada del Antiguo Testamento y por **Himnos** canciones en alabanza de origen griego. Estos cánticos están basados en una melodía sin acompañamiento, base del desarrollo de la música durante mil años.

En la liturgia católica el canto alterno recibe el nombre de **Antífona** y se canta con la participación de dos coros, o bien, con un solista y la congregación.

En el año 323 Constantino declaró el cristianismo como religión oficial. Suceso que aceleró la propagación de la fe cristiana en el imperio romano, la nueva música cristiana fue una arma poderosa para catequizar a las tribus bárbaras.

San Ambrosio, Obispo de Milán introduce de Antioquia, una serie de cánticos en forma de antífona e himnos de gran encanto melódico de carácter popular, que pronto se divulgaron en toda Italia.

Este conjunto de melodías constituye **El Antifonario del Canto Gregoriano**, en honor de **San Gregorio**. Los elementos que lo integran son melodías propias para cada acto litúrgico y fiestas de la iglesia, que se cantan en latín.

En el siglo VIII se hizo evidente la necesidad de fundar hermandades monacales, donde se entrenaran monjes para ejecutar con la mayor pureza todos los cánticos espirituales. Estas hermandades se llamaron "**Shola Cantorum**", fundadas en abadías, conventos, capillas o catedrales.

La más importante en el ejercicio de la música durante la Edad Media fue la **Shola Cantorum de la Abadía de San Gall**, fundada en el año de 720 en una región de la Suiza actual

Todos estos cánticos son **monódicos**, es decir consisten en una sola línea melódica, sin armonía y sin acompañamiento alguno. La melodía puede ser entonada por una persona o por un grupo de cien.

El canto gregoriano no tiene medida, no está organizado en un esquema preciso (compás) esta basado en un ritmo libre y en los modos griegos pero en sentido inverso, ya que en **el canto gregoriano las escalas son ascendentes**, con honda inspiración religiosa que comunica una gran paz.

La notación del canto gregoriano era a base de “**neumas**”, pequeños signos, puntos y acentos que se escribían sobre los textos.

En esa forma la música autóctona o sea aquella propia de las diferentes regiones fue relegándose poco a poco a los marginados de la sociedad. No se extinguió gracias a los músicos ambulantes que recogían melodías autóctonas y las divulgaban.

Los **clérigos vagantes** se decían herederos de una tradición sacerdotal fantástica, fundada por el obispo Golías, por eso se llamaban también **goliardos**. Aplicaban cantos regionales a las poesías con textos graciosos y hasta obscenos, conocían el latín, pero les gustaba convertirlo en un lenguaje deformado y vulgar.

Los clérigos vagantes eran seguidos e imitados por los **juglares**, quienes recibían diferentes nombres según las regiones. Además de músicos eran hábiles malabaristas y saltimbanquis, divertían a la gente a cambio de una copa de vino, monedas o albergue.

El movimiento de los **trovadores** nació en el sur de Francia, componían a la vez la letra y la música de sus canciones con matices más delicados, sus temas profanos, eran acompañados por: un arpa, un laúd o por un órgano portátil.

En Alemania a los trovadores o poetas musicales se les llamó “**minnesinger**” que significa cantores de amor.

En la Abadía de San Gall dos monjes idearon formas de simplificar algunos cánticos por medio de trucos llamados secuencias o **tropos**. Acomodaron a los adornos musicales “melismas”, textos diferentes a la repetición de las vocales.

Guido D’Arezzo gran teórico musical italiano al entonar un himno a San Juan, observó que la primera sílaba de cada verso empezaba un grado de la escala (teclas blancas), decidió llamar a cada uno de los sonidos de acuerdo como les correspondía el resultado fue: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si.

La **música popular** fue el resultado de la mezcla de los restos de la música autóctona y de música cristiana o canto gregoriano.

Los instrumentos que acompañaban la música popular fueron: laúdes, salterios, arpas, órganos portátiles y algunos instrumentos rudimentarios de arco.

Este género de inspiración libre de parte del pueblo tomó gran importancia en el siglo XIV, por lo que se considera el año **1300 cuna de la canción popular**.

UNIDAD I

Módulo 4
Música Polifónica de Occidente

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno: comprenderá el concepto musical de la polifonía desde el organum, discantus, cantus firmus, fabordón, motete, madrigal, contrapunto, canon hasta la fuga. Y conocer a los representantes de las diferentes etapas.

La **polifonía** es el resultado de ejecutar dos o más melodías diferentes a la vez, en tal forma que la coincidencia de los sonidos sea agradable y bien aceptada.

La primera forma registrada de polifonía primitiva es la llamada “**organum**”. Se habla de ella desde el siglo IX, consiste en una melodía que se imita a ciertos intervalos de distancia. (Un intervalo es la distancia entre dos sonidos).

El “**discantus**” es una melodía que se imita a ciertos intervalos de distancia pero en movimientos contrarios, en otras palabras las dos melodías independientes se encontraban separándose y acercándose continuamente.

Para representar la duración de los sonidos, surge la **notación mensural**, donde cada figura se dividía progresivamente en valores de menor duración. Los nombres de las figuras que señalaban solo la duración de los sonidos sin su entonación fueron: Máxima, Longa, Brevis, Semibrevis, Mínima, Semimínimas y Fusas.

El “**fabordón**” consistía en la unión de dos o tres melodías a la distancia de una tercera (como de do a mi) o de una sexta (como de do a la). En un piano se puede apreciar este efecto. Mas tarde será la base del desarrollo armónico.

Los últimos trovadores empezaron a escribir canciones polifónicas, llamadas “**motetes**” que aparecieron en el siglo XIII y consistieron en tres, cuatro o cinco voces. (por voz se entiende melodías que se desarrollan al mismo tiempo) su particularidad fue que una de las melodías eran cantadas con distintos textos.

Entre los géneros de la música polifónica esta la **canción** que nace de combinar la técnica altamente desarrollada y la inspiración popular. Consta en sus inicios de tres voces y luego de cuatro, alguna de ellas a veces ejecutada por un instrumento.

La técnica para escribir música polifónica se llamaba **contrapunto** (punto contra punto o sea nota contra nota) abarca normas que rigen el movimiento simultáneo de las voces.

El **canon** consiste en la imitación ininterrumpida de la melodía, se introduce por una de las cuatro voces, al empezar el segundo verso una segunda voz empieza a entonar el primer verso de la melodía; al terminar este primer verso otra voz inicia nuevamente el primer verso y así sucesivamente.

Otra forma basada en la imitación es la **fuga** que se convirtió en el esquema predilecto de la música polifónica.

El desarrollo de la polifonía se divide en tres etapas: la de la Catedral de Nuestra Señora de París y Perotín el Grande; la de Guillaume de Machault y la de los músicos flamencos.

Entre los músicos sobresaliente de la catedral de Nuestra Señora de París sobresale **Perotín el Grande**, organista a quien se considera “**padre de la música polifónica**” (siglos XII y XIII).

Guillaume de Machault fue el principal exponente de la segunda etapa de la polifonía, músico y poeta a la vez representa todavía cierto lirismo trovadoresco. Convierte la **misa** en género musical, que constaba de cinco partes.

La región flamenca (países bajos y norte de Francia) por su desarrollo económico y espiritual, se prestó para que la polifonía alcanzara en ella su máximo florecimiento en los siglos XV y XVI.

En Flandes los músicos se distinguían por una técnica contrapuntística fantástica y una inspiración aguda. Pronto los centros culturales de Europa se hallaron bajo la influencia de los músicos flamencos, quienes dirigían la música en las capillas, catedrales y en las cortes de los reyes de Francia, Borgoña y otras.

A finales del siglo XV apareció **Josquin Des Prés**, músico francés, que llegó a Italia muy joven, se sintió cautivado por la tendencia de la música italiana: que consistía en una línea melódica y expresiva apropiada para la voz humana. Fue aclamado por papas y reyes de la época, era llamado “Príncipe de la música”.

La tendencia más natural, vocal de la música italiana se manifestó en el **madrigal**. Su origen se encuentra en canciones de esencia popular llamadas “frottola”, el madrigal es entonces una canción polifónica, poética y expresiva.

Palestrina nació en 1525 y murió en 1594, una leyenda narra, como salvó la música polifónica se dice que en el Concilio de Trento, el papa disgustado por los abusos de la polifonía en la música litúrgica consideró la posibilidad de prohibirla, Palestrina entonces escribió una grandiosa misa a 6 voces la “Misa del Papa Marcelo” le agradó tanto al papa la maestría y belleza de la obra, que la polifonía continuó aceptada en la iglesia.

Claudio Monteverdi es uno de los compositores mas grandes de todos los tiempos escribió cien madrigales y muchas obras.

Se entiende por **Música de Cámara**, la música para grupos reducidos de ejecutantes propia para interpretarse en una sala.

Los instrumentos más usados en esta época fueron: arpa, salterio, laúd, guitarra, vihuela, viola, giga, rabel, clavicordio, zanfonía, trompeta, flauta dulce y transversa y sobre todo el órgano que en el siglo XVI era el instrumento más difundido.

UNIDAD II LOS ELEMENTOS DE LA MUSICA

Módulo 5 Escritura del Lenguaje Musical

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno podrá conocer el origen y nombre de las notas musicales; el sistema de notación musical y la velocidad en la música.

En el siglo X se introdujeron líneas para escribir los sonidos y aproximadamente en el año 1025, Guido D'Arezzo ya empleaba cuatro de diferentes colores para distinguirlas.

La música se escribe sobre una serie de cinco líneas equidistantes y paralelas que se denomina “**pentagrama**”.

Es importante recordar que para nombrar las diferentes notas D'Arezzo tomó como base las primeras sílabas de un himno y bautizó la serie de sonidos en orden ascendente: Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si.

Los países de habla hispana, así como los que se expresan en portugués e italiano, utilizan este sistema, con la excepción de que la sílaba “Ut”, fue sustituida por la sílaba Do.

A continuación puede verse la relación entre las diferentes nomenclaturas:

Español:	Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si
Francés:	Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si
Inglés:	C, D, E, F, G, A, B
Alemán:	C, D, E, F, G, A, H

La sucesión de sonidos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si corresponden solamente a las notas blancas del teclado, se repiten aproximadamente ocho veces en un piano.

Para localizar los sonidos se utilizan unos signos llamados **claves** o **llaves**, que identifican ciertas notas, a partir de las cuales se localizan las demás, estas claves son de **Sol, Fa y Do**.

La clave de sol tiene como nota básica el sol índice 5, la clave de fa tiene como nota básica el fa índice 4 y la clave de do tiene como nota básica el do índice 5.

La clave de sol se presta para representar más fácilmente los sonidos agudos, la clave de fa para representar en la parte alta del pentagrama un sonido más grave

que el sol y la clave de do su uso es muy limitado, ya que la música se escribe en las claves de sol y fa para la mayoría de los instrumentos.

Cuando se requiere aumentar medio tono un sonido se utiliza un signo llamado **sostenido**, cuando se quiere disminuir medio tono un sonido se utiliza un signo llamado **bemol**, (sostenidos y bemoles son las teclas negras de un teclado).

La duración de los sonidos se representa por medio de la **figura de las notas**. La figura que representa la unidad es la **redonda** que es el entero con valor de 4 tiempos y sirve como punto de referencia para conocer el valor del resto de las figuras (valor en la música equivale a duración de un sonido).

A partir de la redonda va apareciendo una serie de figuras que equivalen a la mitad de la anterior: **redonda** 1; **blanca** 1/2, negra 1/4; corchea 1/8; **doble corchea** 1/16; **fusa** 1/32, **semifusa** 1/64.

El **puntillo**, es el signo que se coloca a la derecha de la nota y sirve para añadir a un sonido la mitad de su duración original

El pentagrama se encuentra dividido en trozos por medio de rayitas o barras verticales, cada uno se llama **compás**, el tipo de compás que va a emplearse se muestra por medio de un quebrado que se coloca a un lado de la clave.

El **numerador** del quebrado indica el número de tiempos en cada compás y el **denominador** la clase de figura que deberá entrar en cada tiempo.

En la música se combinan continuamente **sonidos y silencios**, cualquier melodía que tratemos de reproducir mentalmente tendrá breves espacios o huecos estos son los silencios musicales.

Existen en la música otros signos los **acentos y ligaduras** que tienen por objeto indicar con precisión las intenciones del compositor al escribir una frase musical.

Es preciso conocer que una obra musical puede ejecutarse en forma lenta o acelerada, para esto en las partituras existen palabras de origen italiano que indican el "**tempo**" (tiempo), así: "**andante**" significa tiempo intermedio; "**allegro**" significa de prisa; "**presto**" significa corriendo; "**adagio**" (se pronuncia adallo) significa cómodo; "**largo**" significa ancho y "**lento o grave**" significa pesado.

Para determinar con exactitud la velocidad del "tempo" o tiempo que requiere una pieza musical, los compositores utilizan el **metrónomo** que consiste en un mecanismo con un péndulo y una pesa movable, la cual controla la velocidad de los golpes que el péndulo produce.

Como recurso de estudio, el metrónomo presta un gran servicio. Sin embargo una interpretación musical jamás podrá estar basada en esta exactitud máxima.

Las diferencias de **intensidad del sonido o dinámica**, así como los diversos matices o contrastes, se expresan por signos como crescendo (se pronuncia crechenco) o disminuyendo; o palabras como “piano” que significa suave o “forte” que significa fuerte.

UNIDAD II

Módulo 6 La Tonalidad y la Melodía

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno comprenderá el concepto general de una escala, los grados, la armadura, el intervalo y la melodía.

Una escala es la sucesión de sonidos, en orden ascendente o descendente

En el sistema musical actual la distancia entre una nota y su octava, se encuentra dividida en 12 secciones iguales. La división en los doce semitonos, como se denominan estas distancias fue naturalmente intuitiva, últimamente se ha demostrado que lo que nació instintivamente se puede apoyar en bases científicas.

Al conocer las teclas blancas de un piano se puede entonar la secuencia do, re, mi, fa, sol, la, si, do, **escala diatónica**, como la cosa más natural.

La escala musical formada por doce semitonos se llama **escala cromática**.

Cada uno de los 7 grados de la escala recibe un nombre de acuerdo con el papel que desempeña en la música.

Los nombres de los siete grados de la escala mayor son:

Grado 1 – Tónica

Grado 2 – Supertónica

Grado 3 – Mediante

Grado 4 – Subdominante

Grado 5 – Dominante

Grado 6 – Superdominante

Grado 7 – Sensible

El papel de estas escalas en la música es que las ideas musicales estén construidas sobre el armazón que proporciona la escala. Por su manera diferente de ser y escucharse son **escalas mayores o menores**.

En la música existen unos signos que se llaman alteraciones, que son los sostenidos o bemoles, al escribirse junto a la clave reciben el nombre de **armadura** su carácter es permanente en la obra.

La distancia entre dos sonidos simultánea o sucesivamente se llama **intervalo**.

Una **melodía** es la sucesión de sonidos que forman una idea de valor expresivo y significado individual.

La melodía ha sido principio y fin de toda la música de los grandes creadores como: Wagner, Mozart y Haydn, compositores de los siglos XVIII y XIX.

UNIDAD II

Módulo 7 El Ritmo y La Armonía

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno podrá comprender los conceptos de: ritmo, compás, metro, armonía, acorde, consonancia y disonancia.

Se entiende por **ritmo** la distribución de elementos en el tiempo y en el espacio. Y en la música, el ritmo se obtiene por la combinación de la duración de los sonidos.

Sin embargo la palabra ritmo tiene una connotación muy amplia en el lenguaje musical, ya que abarca todo lo relativo al tiempo.

Es necesario aclarar que en el lenguaje común, los términos ritmo y tiempo o movimiento se confunden, en tal forma que cuando se refiere al ritmo de un baile realmente se indica el tiempo (o movimiento) ya sea un tiempo lento, moderado o rápido.

Metro musicalmente hablando es el agrupamiento de los tiempos y de los acentos dentro de cada compás, podrá ser binario, ternario y cuaternario; binario si tiene dos tiempos, ternario si tiene tres tiempos y cuaternario si tiene cuatro tiempos. Todos estos se consideran compases simples.

El compás binario está representado por $2/4$, es propio para escribir una marcha, se comprueba si se cuenta de forma continua 1,2;1,2;1,2.

Cuando se baila un vals se siente una serie de pulsaciones que se repiten cada tres tiempos en la siguiente forma: 1,2,3; 1,2,3; 1,2,3; ...porque el vals está escrito en un compás ternario que se representa por $3/4$.

El compás cuaternario está representado por $4/4$ se comprueba si se cuenta de forma continua 1,2,3,4; 1,2,3,4; 1,2,3,4.

Los tiempos de estos compases pueden dividirse débiles y fuertes. En el compás del vals por ejemplo el primer tiempo recibe un ligero acento. También el primer tiempo del compás de una marcha se considera un tiempo fuerte. Los compases de cuatro tiempos reciben un acento principal en el primer tiempo y otro secundario en el tercero.

Otro efecto muy interesante resulta de la combinación de los diferentes tipos de compases: binario, ternario o de cuatro tiempos. Una variedad rítmica aplicada con frecuencia en la música contemporánea es la ejecución simultánea de diferentes

compases, lógicamente los tiempos fuertes no coinciden dando origen a un polirritmo.

El manejo del ritmo como elemento musical, ha adquirido gran libertad en manos de compositores modernos como Stravinsky, Bartok, Milhaud y Orff.

La **armonía** es el arte y la ciencia que estudia la formación y encadenamiento de los acordes. En otras palabras armonía es la ejecución simultánea de sonidos, de acuerdo con cierta razón musical.

En contraposición a la melodía, la armonía se refiere a la estructura vertical de la música y la melodía a la estructura horizontal.

Se define **acorde** como el sonido simultáneo de tres o más notas; y la armonía como el estudio de los acordes y sus relaciones mutuas, considerando cada acorde como unidad completa.

Sobre cada uno de los grado de la escala podemos ir formando un acorde. No todos tienen la misma importancia, por ejemplo la misma forma que la tónica o primer grado de una escala ejerce atracción sobre los otros grados, el acorde de tónica construido sobre el primer sonido de la escala tiene la misma importancia.

Los acordes pueden sufrir una serie de variaciones tales como inversiones, duplicaciones o alteraciones.

Para conocimiento del lector, se refiere que las relaciones de los acordes entre sí, son objeto de estudios profundos. Los estudiantes de música dedican más de un año al estudio completo de sus principios fundamentales.

Se consideran **acordes consonantes** aquellos que representan un **tono sonoro**, con un fuerte sentido de unidad. En el lenguaje común se acostumbra a asociar disonancia con una sensación desagradable y consonancia con una agradable. Esta explicación musicalmente es muy insatisfactoria, ya que depende de lo que cada oyente considere agradable o desagradable.

En música se puede considerar **consonante** aquello que proporciona estabilidad y reposo. Y **disonancia** aquello que produce una especie de **tensión** que impulsa a desear su resolución en una consonancia.

Los conceptos de disonancia y consonancia han ido variando con el tiempo. Los intervalos de tercera y sexta representados por los sonidos: **do-mi** y **do-la** respectivamente, eran considerados disonantes en los siglo XII y XIII.

Antes del siglo XX, la música era esencialmente consonante con muy pocas disonancias perturbadoras. El desarrollo de la música en este siglo ha impuesto la disonancia por sí misma, sin ninguna relación con la consonancia.

Durante los primeros 10 siglos después de Cristo, la música fue esencialmente monódica. Se considera los siglos X al XVI, siglos polifónicos y la armonía como estructura vertical de la música fue una aportación del siglo XVII.

UNIDAD II

Módulo 8
Instrumentos Musicales y Conjuntos Instrumentales

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno podrá comprender con precisión que es el timbre y conocer los instrumentos musicales de una Orquesta Sinfónica.

El **timbre** en la música hace el papel de color en la pintura ambos se fueron refinando a través del tiempo.

El empleo de los instrumentos al final de la Edad Media era muy indeterminado. Un instrumento de cuerda podía ser sustituido por uno de viento. Siempre que tuviera el mismo registro. Los instrumentos graves acompañaban las voces graves y los agudos las voces agudas.

Si una partitura incluía una parte instrumental, la clase de instrumento, no se especificaba sino que se dejaba a la casualidad o a la facilidad de emplear los instrumentos que se tenían a la mano, siempre que tuvieran el registro requerido.

EL empleo ambiguo de los timbres orquestales, empezó a desaparecer con Claudio Monteverdi, sus posibilidades expresivas de los timbres instrumentales se convirtieron en una realidad con Beethoven, compositor alemán (1770-1827).

Por la relación que tienen los timbres con los colores en el arte pictórico, el **timbre** es llamado también **color**.

Actualmente además del amplio campo que ofrecen los instrumentos occidentales se incluyen la gran variedad de timbres exóticos que ofrece la música oriental.

A continuación se presentan los **instrumentos** más usuales en la música occidental: aquellos que integran una **Orquesta Sinfónica**.

Los instrumentos musicales de la orquesta sinfónica se dividen en cuatro grupos principales: **de cuerda, de madera, de metal y de percusión**.

Es muy importante aclarar que los instrumentos de “madera” y de “metal” son instrumentos de viento.

El grupo de los instrumentos de cuerda está formado por el **violín**, la **viola**, el **violoncello** (se pronuncia violonchelo) y el **contrabajo**.

El **violín** es un instrumento que consta de cuatro cuerdas tensas, una caja de resonancia, un mástil y cuatro clavijas que sirven para graduar la tensión de las cuerdas. Para que las cuerdas queden separadas de la caja de resonancia se utiliza una pequeña pieza llamada puente.

La **viola** es un instrumento muy parecido al violín. Se diferencia de él por el mayor tamaño de su caja de resonancia y por su registro ligeramente más grave.

El **violoncello** (se pronuncia violonchelo) es mucho más grande que la viola y no puede tocarse de pie. Su registro es mucho más grave.

Por último el **contrabajo**, mayor que el violoncello tiene un registro más grave proporcionado a su tamaño.

El grupo de los instrumentos de viento de madera produce el sonido por medio de una columna de aire, que se comprime y dilata alternativamente en el tubo. Esta columna de aire puede acortarse o alargarse por medio de orificios en el tubo, para producir sonidos agudos o graves.

La **flauta** es un instrumento de viento, se distingue dos tipos importantes: las flautas de “pico” que se tocan verticalmente (como prolongación de la boca) y las flautas transversas que se tocan en forma horizontal, paralelamente a los labios.

El primer grupo abarca una serie de flautas construidas de madera, llamadas también flautas dulces, últimamente han recibido gran difusión, su timbre como su nombre lo indica es dulce. Se construyen en cuatro tamaños diferentes, sus nombres son como las voces humanas: soprano, contralto, tenor y bajo.

La flauta de una orquesta es la flauta moderna, aunque forma parte del grupo de maderas, puede ser construida también de metal, lo que no afecta la calidad de su sonoridad, se toca transversalmente, por esa razón es llamada flauta travesera.

El **oboe** es uno de los instrumentos más antiguos que se conocen. Se toca verticalmente. Su característica principal es su “lengüeta doble”; las lengüetas son pequeñas placas de madera o metal, muy próximas a la boca y vibran con el aliento humano para producir el sonido.

El **corno inglés** instrumento de viento, es muy parecido al oboe, también de lengüeta doble, que se aplica a los labios del ejecutante por medio de una especie de tubito, tiene mayor potencia que el oboe.

El **clarinete**, es de lengüeta sencilla, es tal ágil como la flauta y tiene una sonoridad abierta, sincera y brillante.

El **fagot** como el oboe, es de “lengüeta doble, pero mucho más grande y grave, su timbre combina muy bien con otros instrumentos.

En el grupo de los instrumentos de madera se incluyen el **flautín**, flauta pequeña, y el **contrafagot**, que es un fagot grande de sonoridad más grave aún.

El origen de los instrumentos de viento de metal es muy remoto. Algunos provienen de cuernos vacíos de toro o los colmillos de elefante utilizados en los pueblos orientales. Después empezaron a construirse instrumentos similares de diferentes materiales, sin modificar su forma hasta que se fabricaron con tubos rectos (siglo VII).

Más adelante, se vio la necesidad de “torcer” estos tubos para facilitar su manejo, para finalmente producir la serie de instrumentos que ahora conocemos.

La **trompa** o **cornó**, es un instrumento de sonido agradable, se pueden obtener diferentes sonoridades al utilizar sordina o interceptando el paso del aire al meter la mano a la bocina.

La **trompeta** es un instrumento conocido por todos, de sonoridad muy brillante. Puede tocarse con la ayuda de la sordina, para producir sonoridades diferentes.

El **trombón** es un instrumento que produce los sonidos modificando la longitud de la varilla por donde pasa el aire su sonoridad es flexible de matices muy nobles.

El último instrumento de viento de metal es la **tuba**, de gran tamaño y de sonoridad grave para tocarla es necesario gran cantidad de aire y poder sostener los sonidos.

Los instrumentos de percusión son los de más remoto origen. Todos ellos producen sonidos al golpearlos en formas muy diversas.

En el grupo de instrumentos determinados está el **timbal**, que es una especie de tambor en forma esférica como un gran casco construido de metal. En la parte superior tiene una membrana tensa que se golpea con baquetas con cabeza de fieltro y un mecanismo de llaves de mariposa para graduar la tensión y la afinación.

Otros instrumentos de sonidos determinados son el **campanólogo**, la **celesta**, el **xilófono** y la **marimba**.

El **campanólogo** se compone de una serie de varitas de acero ordenadas como el teclado de un piano, el sonido se produce al golpear las varitas con un macillo de metal

La **celesta** (se pronuncia shelesta) está formada también por varillitas de acero y unos tubos debajo de cada plaquita de metal que refuerzan el sonido, producido por cada plaquita a manera de resonadores.

El **xilófono** es muy parecido a la marimba pero de tamaño más reducido. A diferencia de los demás tiene plaquitas de madera y no de metal.

La **marimba** conocida por todos es como un xilófono de mayores proporciones, con dos resonadores debajo de cada plaquita.

Entre los instrumentos de percusión de sonido indeterminado tenemos una serie de tambores cilíndricos de proporciones muy diversas solo mencionaremos algunos de ellos entre la gran variedad que existe.

El **bombo** (tambora) es un gran tambor de madera con piel tendida a los dos lados, se toca como el timbal con baquetas de cabeza de fieltro.

El **tambor** es cilíndrico y hecho de metal pero mucho más pequeño que el bombo.

Los **platillos**, formado por dos discos circulares que se golpean uno con otro.

El **tam-tam** o **gong** es un disco metálico que se coloca suspendido para que vibre al ser golpeado con una baqueta.

Al lado de estos instrumentos de percusión de sonido indeterminado existe una gran variedad como: el **pandero**, la **clave**, el **güiro**, las **sonajas** y otros más.

Un grupo interesante es la **batería** formada por **bombos**, **tambores**, **platillo**, **tam-tam** y otros instrumentos de percusión.

Existen otros grupo que ocasionalmente intervienen en una orquesta: de cuerdas punteadas, clasificados así por como se tocan: **arpa**, **guitarra** y **laúd**; de cuerdas golpeadas el **piano** y el **clavicordio**.

Dentro de los instrumentos de viento hay un grupo que produce el sonido por medio de un depósito de aire comprimido por fuelles, como el **órgano** y el **acordeón**.

Para afinar los instrumentos se utiliza un **diapasón** que consiste en un instrumento metálico en forma de tenedor con dos puntas. Al ser golpeado produce un sonido muy puro, que es el punto de referencia para afinar todos los instrumentos.

Las orquestas que eran sostenidas por organizaciones privadas se llamaron **Filarmónicas**, palabra que significa “amor a la música”, algunas orquestas todavía llevan ese nombre como la **Orquesta Filarmónica de Londres**.

Hay que aclarar que no existe ninguna diferencia entre sinfónica y filarmónica en cuanto a la constitución de la orquesta se refiere.

De este gran conjunto orquestal se pueden desglosar otros como:

1. La **Orquesta de Cuerdas**, formada exclusivamente por violines, violas, violoncellos (violonchelos) y contrabajos.
2. El **Cuarteto de Cuerdas** formado por dos violines, una viola y un violoncello (violonchelo).
3. El **Trío** formado por un violín, un violoncello (violonchelo) y un piano.

4. Cuando de este gran grupo orquestal se suprimen las cuerdas se tiene una **Banda Militar**.

El **director** es el **intérprete** de la orquesta y la orquesta su **instrumento**. Al contar con un grupo de músicos profesionales bien preparados con el conocimiento de las obras, el director trata de transmitir por medio de la ejecución de una obra su **concepto ideal de la música**.

UNIDAD III LOS GENEROS MUSICALES

Módulo 9 Formas Musicales

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno: podrá conocer los nombres y estructura de los diferentes géneros musicales.

Las obras musicales como cualquier obra de arte, poseen una estructura determinada. Esta estructura es un esquema en la organización de los elementos musicales.

Cada una de estas formas establecen diferencias en una organización y dan por resultado **rondós, sonatas, variaciones o fugas**.

La célula de esta organización es el “**motivo**”, primer elemento formal, es la unidad formal más pequeña de una obra musical y debe tener un movimiento rítmico y melódico muy pronunciado.

El motivo está formado por dos o más notas, que al combinar los elementos rítmicos, métricos y melódicos, presentan una personalidad propia.

Uno de los motivos más reconocidos por todos nosotros es el que aparece al principio de la V Sinfonía de Beethoven.

Después del motivo, como punto de partida de las estructuras musicales se tiene el “**tema**”, el cual está formado por un grupo de motivos. Así con la repetición de un motivo, aparece un tema en el mismo movimiento de la sinfonía.

Cuando el tema es cantable, es decir, si tiene cierta fluidez propia el canto, se le llama simplemente “**melodía**”.

Otro término musical al hablar de las formas, es la **frase musical**, que es una división pequeña o sección de una línea musical (melodía), comparable a una oración en el lenguaje.

Hugo Reimann, célebre musicólogo, indica que no existen sino tres formas básicas de las cuales se derivan todas las demás: **lied, rondó y sonata**.

Sin embargo se prefiere basarse en líneas generales, en una interesante clasificación hecha por Aaron Copland compositor contemporáneo, aparecida en su libro “Como escuchar la Música”.

Casi todas las estructuras musicales están basadas en la **repetición**.

El Himno Nacional es una composición muy fácil para reconocer una parte inicial, una parte intermedia y una repetición de la parte inicial, el esquema es A-B-A.

El **scherzo** es una forma musical caracterizada por tener en su estructura partes unidas por trozos musicales que contienen escalas, arpeggios y otros recursos

El **lied** está formado por una idea principal o tema que aparece al principio y al final, la parte intermedia es diferente. Esta forma A-B-A es continuamente usada en la música popular

En el **rondó** aparece un tema principal que se repite y entre estas repeticiones aparece un o varios temas secundarios diferentes, su esquema es A-B-A-C-A-D-A.

La **sonata** es la forma musical basada en la repetición por desarrollo. En el siglo XIII adquirió una estructura interesante, base desde entonces de géneros musicales como el **concierto**, la **sinfonía**, el **cuarteto**, el **quinteto** y otros.

Las obras formadas por movimientos independientes se consideran **obras cíclicas**, como la “sonata”, la “suite” y el “concerto grosso”.

El **concerto grosso**, es escrito para un grupo de instrumentos solistas y una orquesta, estaba constituido por tres movimientos: rápido, lento rápido.

Existen también otras formas llamadas libres que no tienen ninguna estructura determinada como: el **preludio**, el **impromptu**, el **capricho**, el **nocturno**, el **estudio**, el **aria**, la **fantasía** y el **poema sinfónico**.

Preludio es una composición que no tiene esquema preciso, de carácter introductorio, y generalmente precedía a una fuga u otras composiciones.

Impromptu es una composición de carácter espontáneo como los impromptus de Schubert.

Capricho es una composición que tiene un estilo fantasiosos, humorístico o caprichoso, como los caprichos para violín de Paganini.

Nocturno es la composición de carácter lírico y melancólico, como los nocturnos de Chopin (se pronuncia Shopan), compositor que cultivó mucho este género.

Estudio es la composición donde se centra el interés en vencer una dificultad técnica determinada, un ejercicio de expresión musical o ambos a la vez.

Aria es una pieza vocal que generalmente aparece en un oratorio o una cantata.

Fantasia es una obra de carácter variado y exuberante.

Poema Sinfónico es la composición que se basa en un pasaje literario, un poema, una leyenda o simplemente en la descripción de un paisaje. Los poemas sinfónicos de Richard Strauss son un ejemplo muy interesante.

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno podrá comprender con precisión que es el timbre y conocer los instrumentos musicales de una Orquesta Sinfónica.

El **timbre** en la música hace el papel de color en la pintura ambos se fueron refinando a través del tiempo.

El empleo de los instrumentos al final de la Edad Media era muy indeterminado. Un instrumento de cuerda podía ser sustituido por uno de viento. Siempre que tuviera el mismo registro. Los instrumentos graves acompañaban las voces graves y los agudos las voces agudas.

Si una partitura incluía una parte instrumental, la clase de instrumento, no se especificaba sino que se dejaba a la casualidad o a la facilidad de emplear los instrumentos que se tenían a la mano, siempre que tuvieran el registro requerido.

EL empleo ambiguo de los timbres orquestales, empezó a desaparecer con Claudio Monteverdi, sus posibilidades expresivas de los timbres instrumentales se convirtieron en una realidad con Beethoven, compositor alemán (1770-1827).

Por la relación que tienen los timbres con los colores en el arte pictórico, el **timbre** es llamado también **color**.

Actualmente además del amplio campo que ofrecen los instrumentos occidentales se incluyen la gran variedad de timbres exóticos que ofrece la música oriental.

A continuación se presentan los **instrumentos** más usuales en la música occidental: aquellos que integran una **Orquesta Sinfónica**.

Los instrumentos musicales de la orquesta sinfónica se dividen en cuatro grupos principales: **de cuerda, de madera, de metal y de percusión**.

Es muy importante aclarar que los instrumentos de “madera” y de “metal” son instrumentos de viento.

El grupo de los instrumentos de cuerda está formado por el **violín**, la **viola**, el **violoncello** (se pronuncia violonchelo) y el **contrabajo**.

El **violín** es un instrumento que consta de cuatro cuerdas tensas, una caja de resonancia, un mástil y cuatro clavijas que sirven para graduar la tensión de las cuerdas. Para que las cuerdas queden separadas de la caja de resonancia se utiliza una pequeña pieza llamada puente.

La **viola** es un instrumento muy parecido al violín. Se diferencia de él por el mayor tamaño de su caja de resonancia y por su registro ligeramente más grave.

El **violoncello** (se pronuncia violonchelo) es mucho más grande que la viola y no puede tocarse de pie. Su registro es mucho más grave.

Por último el **contrabajo**, mayor que el violoncello tiene un registro más grave proporcionado a su tamaño.

El grupo de los instrumentos de viento de madera produce el sonido por medio de una columna de aire, que se comprime y dilata alternativamente en el tubo. Esta columna de aire puede acortarse o alargarse por medio de orificios en el tubo, para producir sonidos agudos o graves.

La **flauta** es un instrumento de viento, se distingue dos tipos importantes: las flautas de “pico” que se tocan verticalmente (como prolongación de la boca) y las flautas transversas que se tocan en forma horizontal, paralelamente a los labios.

El primer grupo abarca una serie de flautas construidas de madera, llamadas también flautas dulces, últimamente han recibido gran difusión, su timbre como su nombre lo indica es dulce. Se construyen en cuatro tamaños diferentes, sus nombres son como las voces humanas: soprano, contralto, tenor y bajo.

La flauta de una orquesta es la flauta moderna, aunque forma parte del grupo de maderas, puede ser construida también de metal, lo que no afecta la calidad de su sonoridad, se toca transversalmente, por esa razón es llamada flauta travesera.

El **oboe** es uno de los instrumentos más antiguos que se conocen. Se toca verticalmente. Su característica principal es su “lengüeta doble”; las lengüetas son pequeñas placas de madera o metal, muy próximas a la boca y vibran con el aliento humano para producir el sonido.

El **cornó inglés** instrumento de viento, es muy parecido al oboe, también de lengüeta doble, que se aplica a los labios del ejecutante por medio de una especie de tubito, tiene mayor potencia que el oboe.

El **clarinete**, es de lengüeta sencilla, es tal ágil como la flauta y tiene una sonoridad abierta, sincera y brillante.

El **fagot** como el oboe, es de “lengüeta doble, pero mucho más grande y grave, su timbre combina muy bien con otros instrumentos.

En el grupo de los instrumentos de madera se incluyen el **flautín**, flauta pequeña, y el **contrafagot**, que es un fagot grande de sonoridad más grave aún.

El origen de los instrumentos de viento de metal es muy remoto. Algunos provienen de cuernos vacíos de toro o los colmillos de elefante utilizados en los pueblos orientales. Después empezaron a construirse instrumentos similares de diferentes materiales, sin modificar su forma hasta que se fabricaron con tubos rectos (siglo VII).

Más adelante, se vio la necesidad de “torcer” estos tubos para facilitar su manejo, para finalmente producir la serie de instrumentos que ahora conocemos.

La **trompa** o **cornó**, es un instrumento de sonido agradable, se pueden obtener diferentes sonoridades al utilizar sordina o interceptando el paso del aire al meter la mano a la bocina.

La **trompeta** es un instrumento conocido por todos, de sonoridad muy brillante. Puede tocarse con la ayuda de la sordina, para producir sonoridades diferentes.

El **trombón** es un instrumento que produce los sonidos modificando la longitud de la varilla por donde pasa el aire su sonoridad es flexible de matices muy nobles.

El último instrumento de viento de metal es la **tuba**, de gran tamaño y de sonoridad grave para tocarla es necesario gran cantidad de aire y poder sostener los sonidos.

Los instrumentos de percusión son los de más remoto origen. Todos ellos producen sonidos al golpearlos en formas muy diversas.

En el grupo de instrumentos determinados está el **timbal**, que es una especie de tambor en forma esférica como un gran casco construido de metal. En la parte superior tiene una membrana tensa que se golpea con baquetas con cabeza de fieltro y un mecanismo de llaves de mariposa para graduar la tensión y la afinación.

Otros instrumentos de sonidos determinados son el **campanólogo**, la **celesta**, el **xilófono** y la **marimba**.

El **campanólogo** se compone de una serie de varitas de acero ordenadas como el teclado de un piano, el sonido se produce al golpear las varitas con un macillo de metal

La **celesta** (se pronuncia shelesta) está formada también por varillitas de acero y unos tubos debajo de cada plaquita de metal que refuerzan el sonido, producido por cada plaquita a manera de resonadores.

El **xilófono** es muy parecido a la marimba pero de tamaño más reducido. A diferencia de los demás tiene plaquitas de madera y no de metal.

La **marimba** conocida por todos es como un xilófono de mayores proporciones, con dos resonadores debajo de cada plaquita.

Entre los instrumentos de percusión de sonido indeterminado tenemos una serie de tambores cilíndricos de proporciones muy diversas solo mencionaremos algunos de ellos entre la gran variedad que existe.

El **bombo** (tambora) es un gran tambor de madera con piel tendida a los dos lados, se toca como el timbal con baquetas de cabeza de fieltro.

El **tambor** es cilíndrico y hecho de metal pero mucho más pequeño que el bombo.

Los **platillos**, formado por dos discos circulares que se golpean uno con otro.

El **tam-tam** o **gong** es un disco metálico que se coloca suspendido para que vibre al ser golpeado con una baqueta.

Al lado de estos instrumentos de percusión de sonido indeterminado existe una gran variedad como: el **pandero**, la **clave**, el **güiro**, las **sonajas** y otros más.

Un grupo interesante es la **batería** formada por **bombos**, **tambores**, **platillo**, **tam-tam** y otros instrumentos de percusión.

Existen otros grupo que ocasionalmente intervienen en una orquesta: de cuerdas punteadas, clasificados así por como se tocan: **arpa**, **guitarra** y **laúd**; de cuerdas golpeadas el **piano** y el **clavicordio**.

Dentro de los instrumentos de viento hay un grupo que produce el sonido por medio de un depósito de aire comprimido por fuelles, como el **órgano** y el **acordeón**.

Para afinar los instrumentos se utiliza un **diapasón** que consiste en un instrumento metálico en forma de tenedor con dos puntas. Al ser golpeado produce un sonido muy puro, que es el punto de referencia para afinar todos los instrumentos.

Las orquestas que eran sostenidas por organizaciones privadas se llamaron **Filarmónicas**, palabra que significa “amor a la música”, algunas orquestas todavía llevan ese nombre como la **Orquesta Filarmónica de Londres**.

Hay que aclarar que no existe ninguna diferencia entre sinfónica y filarmónica en cuanto a la constitución de la orquesta se refiere.

De este gran conjunto orquestal se pueden desglosar otros como:

1. La **Orquesta de Cuerdas**, formada exclusivamente por violines, violas, violoncellos (violonchelos) y contrabajos.
2. El **Cuarteto de Cuerdas** formado por dos violines, una viola y un violoncello (violonchelo).
3. El **Trío** formado por un violín, un violoncello (violonchelo) y un piano.

4. Cuando de este gran grupo orquestal se suprimen las cuerdas se tiene una **Banda Militar**.

El **director** es el **intérprete** de la orquesta y la orquesta su **instrumento**. Al contar con un grupo de músicos profesionales bien preparados con el conocimiento de las obras, el director trata de transmitir por medio de la ejecución de una obra su **concepto ideal de la música**.

UNIDAD III

Módulo 10 La Sonata

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno: conocerá y comprenderá el concepto musical de sonata: origen, estructura y géneros que se basan en esta forma musical.

La **sonata** es la forma basada por excelencia en el desarrollo, puede considerarse la forma más importante en la música. Fue la forma predilecta desde el siglo XVIII, por considerarla el medio más adecuado para expresar la emoción y los pensamientos musicales de manera más completa.

El término sonata, participio pasado del verbo italiano “sonare”, en el siglo XVI se utilizaba solamente para establecer una diferencia entre la música vocal e instrumental: “cantata” si era vocal y “sonata” si era instrumental.

Muy pronto el término sonata empezó a aplicarse a dos tipos de composiciones diferentes: sonata de cámara y sonata de iglesia.

La sonata de cámara era una serie de danzas de movimientos diferentes y contrastados entre sí, muy parecida a la suite, mencionada anteriormente.

La sonata de iglesia fue perdiendo paulatinamente su carácter de música danzable, para convertirse en una serie de movimientos, llamados así por su diferente velocidad y ritmo.

En el desarrollo de la sonata intervinieron músicos de gran genio, como Arcanuelo Corelli (1653-1713), Henry Purcell (1639-1695) y Juan Sebastián Bach (1685-1750).

Se considera a **Felipe Emmanuel Bach** (1714-1788), hijo de Juan Sebastián, como el **padre de la sonata** ya que a través de sus setenta sonatas para clave, esta forma adquirió su estructura actual. También organizó sus sonatas en tres movimientos solamente: rápido, lento y rápido.

El clave, clavecín o clavicémbalo es un instrumento es de teclado y sonoridad metálica muy en boga en el siglo XVIII.

Desde finales del siglo XVIII, hasta nuestros días, las obras basadas en esta estructura son: sonatas, tríos, cuartetos, quintetos, sinfonías y conciertos.

La sonata puede considerarse bajo dos aspectos diferentes: **la sonata como un todo**, es decir como el término que abarca los tres movimientos: la obra en su totalidad; o bien la **sonata como una forma musical**, que determina la estructura del primer movimiento

La sonata como un todo está usualmente formada por cuatro tiempos o movimientos.

El **primer movimiento** es vigoroso y rápido, se llama “allegro”; el **segundo movimiento** es expresivo puede ser “andante” o “adagio”; el **tercer movimiento** es más vivaz y animado puede ser un minueto o un scherzo; el **cuarto movimiento o finale** es generalmente muy rápido o “presto”.

En la sonata como forma musical, el primer movimiento tiene una estructura característica llamada **forma de allegro** o **forma del primer movimiento**, que aunque en general es bastante extenso puede reducirse al esquema simple de una forma ternaria: **A-B-A**.

La primera parte **A** es llamada **exposición**, por exponer dos temas de distinto carácter, el primero dramático, activo, y el segundo pasivo, suave. Lo contrastante como un recurso expresivo musical agrega interés y relieve, estas dos melodías están unidas por puentes musicales.

La parte intermedia de este primer movimiento **B** llamada **desarrollo**, es la más interesante para los compositores, constituye un reto que pone a prueba su imaginación e ingenio musical. El desarrollo puede modular hacia las más diversas tonalidades, para volver a la original en la tercera parte.

La tercera parte del primer movimiento se llama **recapitulación** o **reexposición**, en ella vuelven a aparecer en la tonalidad original los temas de la exposición.

La **sinfonía** se ajusta en mayor o menor grado a las particularidades de la sonata.

El **concierto** no se aleja de la sonata, ya que en él aparecen los mismos movimientos: uno lento enmarcado entre dos vivos.

La característica que ofrece el concierto es la **oposición de un instrumento solista a un grupo orquestal**. Por eso existen conciertos para violín y orquesta, para piano y orquesta, prácticamente para cualquier instrumento que ofrezca posibilidades expresivas y brillantes.

Para el **compositor** escribir música es una actividad natural, **su misión es componer música**.

Entre los grandes compositores musicales están: Beethoven que sorprendió a sus contemporáneos con su dramatismo e innovaciones.

Otro compositor genial es Ricardo Wagner, que luchó a través de toda su vida por producir lo que él llamo “la obra del arte total” o sea óperas donde el drama y la música guardarán una unidad absoluta.

El **intérprete** es la persona que recrea la obra, es el punto de contacto entre el creador y el oyente, quien debe sumergirse en el pensamiento del compositor para poder transmitir lo que aquel hombre genial, que recibió un don divino, quiso decirnos con su música.

UNIDAD III

Módulo 11
La Ópera como Género Musical**OBJETIVO:**

Al concluir el estudio de este módulo el alumno comprenderá lo que es la ópera, los géneros que surgen de ella y nombres de sus representantes; la clasificación de las voces y por último la diferencia entre ópera, oratorio y cantata

Teóricamente **la ópera** se define como **una obra musical para ser representada**, que apareció en Italia en los primeros años del siglo XVII.

Como obra teatral puede ser un drama, tragedia o comedia escrita para ser representada con combinaciones musicales. Intervienen **cantantes solistas** para los papeles principales, se combinan el personaje representado con la calidad de la voz del cantante. También intervienen **conjuntos corales e instrumentos**.

La ópera nació en el Renacimiento en Florencia, cuando algunos intelectuales refinados quisieron revivir en forma moderna la tragedia griega. Se reunían en la casa de Jacobo Crespí y accidentalmente dieron vida a la ópera.

Orfeo se considera la primera ópera realmente auténtica, escrita por **Claudio Monteverdi**, el libreto fue escrito por un poeta de la época y narra la historia del mitológico griego Orfeo y su esposa Eurídice, se estrenó en 1607, en la casa del Duque de Mantua.

En 1637 se construyó en Venecia el primer teatro lírico del mundo: San Cassiano, el gusto por estas representaciones creció, tanto que se inauguraron en Venecia quince teatros más, y con ellos apareció el **público**, así por primera vez la música salió de círculos privados.

La forma de conducirse de ese público indisciplinado, dio origen a un género musical la **obertura**, para atraer la atención del público y advertirle que estaba por iniciar la obra. La introducción creció hasta abarcar las melodías más atractivas de la obra.

La ópera podía contraerse en el **drama** o en la **música**, dependía a qué se le diera más importancia. En Florencia la tendencia era acentuar el drama y en Nápoles, tierra de cantantes, la música.

Alessandro Scarlatti, (1660-1725) cuidó mucho la parte orquestal de sus óperas, sobre todo la obertura, la cual llama “sinfonía antes del drama”.

Tan pronto como la ópera conquistó Italia se convirtió en un espectáculo internacional. Entonces algunos compositores se interesaron por escribir una ópera nacional como **Enrique Schütz** creador de la ópera nacional de Alemania.

Aparecen otros géneros ligeros como: **la ópera bufa** que nace en Italia, para intercalar representaciones populares, entre las parte de la ópera seria.

La **ópera ballet**, apareció en Francia en el siglo XVII, y consistió en la combinación de ópera y ballet.

La **opereta** que significa ópera pequeña, es ligera, generalmente en un acto y con un diálogo hablado.

La **ópera cómica**, es de carácter ligero y sentimental, cuya música es de estilo más popular y con diálogos hablados.

La **zarzuela**, drama musical ligero que viene siendo la ópera cómica española, su argumento puede ser satírico o trágico, cuya música tiene fuerte carácter nacional.

Los **intermezzi**, de origen popular se intercalaban entre las partes de la ópera, según las tradiciones de los países, tenían danzas o cantos, con un argumento ligero.

De estos intermezzi nació la ópera bufa en Italia, una verdadera obra de arte es la famosa **Serva Padrona** de **Juan Bautista Pergolese**, 1733.

El arte lírico en Francia se cultivó con gran éxito por un italiano de Florencia, **Juan Bautista Lully**, gran músico coreógrafo y bailarín.

Más tarde la ópera francesa alcanzó su máximo esplendor con **J. Philippe Rameau** (1683-1764) quien además de filósofo fue un gran músico.

Al invadir la ópera italiana a París, los comediantes empezaron a imitar la ópera en son de burla para regocijo del público. Estas curiosas parodias se llamaron **óperas cómicas**, este género fue cultivado por músicos de gran talento como Rousseau.

En Inglaterra, **Henry Purcell** dio gran impulso a la ópera nacional, algunas de sus ópera fueron escritas sobre dramas de Shakespeare (se pronuncia Shekspir), como **Ricardo II** y **El sueño de una noche de verano**.

Las voces solistas que intervienen en una ópera se clasifican según su registro:
Voces femenina: **Soprano** (aguda), **Mezzo-soprano** (media) y **Contralto** (grave).
Voces masculinas: **Tenor** (aguda), **Barítono** (media) y **Bajo** (grave).

Aria es la composición para una sola voz o dos cantantes con acompañamiento.

El **oratorio** es un género paralelo a la ópera, se trata de una obra musical de voces solistas, coros y orquesta, basado en una historia de carácter religiosos.

Algunos de los oratorios más famosos son el “**Mesías**” de **Jorge Federico Haendel**, y “**La Creación**” y “**Las Estaciones**” de **Joseph Haydn**.

La **cantata**, es una obra para voces, solistas, orquesta y coros, el texto puede ser religioso o profano, carece de escenarios, vestuario y acción e intervienen arias, recitativos y duetos, Juan Sebastián Bach fue uno de sus compositores.

UNIDAD IV GRANDES ÉPOCAS

Módulo 12 El Barroco

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno conocerá el género musical barroco, los instrumentos de esta época y a los compositores representativos.

La música ha recorrido caminos muy largos, a veces con paso lento, como en los primeros siglos de la Edad Media y otras veces con paso rápido y decidido.

Así la música desde la antigüedad hasta el siglo X constituye la etapa **monódica**, la música del siglo X al XVI la etapa **polifónica** y la música de los siglos XVI y XVII la época **barroca**.

La música de la segunda mitad del siglo XVIII que se desarrollaba en las cortes de Viena y Alemania Central, se conoce como “**clásica**” y la música del siglo XIX “**romántica**”.

Barroco (del portugués “barroco” perla de forma irregular) es un adjetivo que se aplica en un sentido muy general a un estilo de ornamentación recargada, rebuscada y algo artificial en todas las artes.

La época barroca procede del encuentro de la música polifónica, como desarrollo de varias voces melódicas en igualdad de circunstancias y de la preponderancia de una sola voz. El motete canción polifónica nos da un indicio del principio de esta gestación.

La época barroca inició cuando los músicos de la época polifónica fueron descubriendo el atractivo de los sonidos que se producían al mismo tiempo: el acorde, como base armónica presente en toda la música barroca, su nombre **bajo continuo**, (siglos XVII y XVIII).

La música barroca es el resultado de la mezcla de los estilos: monódico y polifónico, época de compositores geniales de varios países.

Paralelamente los instrumentos musicales iban perfeccionándose; el instrumento por excelencia de la época es el violín que había llegado a un grado de perfección increíble, y se crea entonces el **concierto**, que es una obra para orquesta y un instrumento solista.

Arcangelo Corelli compuso gran cantidad de obras para violín: sonatas, suites, y bajo continuo, conciertos y conciertos grossos.

El **concierto grosso**, es el concierto por excelencia de la época barroca, es la oposición de un grupo de solistas, frente a un grupo orquestal.

El concierto **a solo**, es el concierto para un instrumento solista y una orquesta.

Juan Sebastián Bach compositor general escribió seis célebres conciertos grossos, conocidos como: “**Los Conciertos de Brandenburgo**”.

Otros instrumentos importantes de la época fueron: el **clavicordio** y el **órgano**.

El **clavicémbalo** es un instrumento de teclado, de figura parecida al piano, pero de sonoridad débil y metálica.

El **clavicordio** produce de manera diferente el sonido, sus cuerdas son golpeadas por una laminita en forma de t , el resultado es una sonoridad más débil.

El **órgano**, “el rey de los instrumentos”, funciona por medio de fuelles que traen el aire del exterior y lo conducen a través de una serie de tubos, que según su tamaño, producen sonidos agudos o graves, y según su forma diferentes timbres.

Juan Sebastián Bach (1685-1750) considerado por muchos el músico más genial de todos los tiempos, es el punto culminante de todas las corrientes musicales anteriores.

Bach nació en Alemania procedente de una familia que por generaciones se había dedicado a la música. Se cuenta que tal era su interés por la música, que durante seis meses, copió a la luz de la luna un libro que contenía obras de músicos destacados de su época, que su hermano se negaba a prestarle.

Bach inició como violinista al servicio del Duque Weimar a los 18 años. Pero su predilección por el órgano hizo que buscara un trabajo para dedicarse a él, lo obtuvo en la iglesia de Arnstadt.

Cuando tenía 22 años contrajo matrimonio con su prima María Bárbara Bach, de este matrimonio nacieron 7 hijos, pero ella muere a los trece años. Después Bach se caso con Ana Magdalena, excelente compañera con quien tuvo trece hijos.

En 1723 a la edad de 38 años Bach es nombrado director de música y cantor de la escuela de Santo Tomás de Leipzig, puesto en el que trabajó hasta su muerte.

Es allí donde compone una impresionante cantidad de obras religiosas: **La Pasión según San Juan, El Magnificat, La Pasión según San Mateo, y la Misa en si bemol menor**.

Muchas de las obras de Bach se perdieron, las que se conocen comprenden **60 grandes volúmenes** se encuentran: **las pasiones, la misa mencionada , oratorios, 200 cantatas, 250 corales, 6 conciertos grossos, 20 conciertos** para instrumentos solos y orquesta, **140 preludios, corales para órgano, un concierto para clave, 7 partitas** (suites alemanes), **el Clave bien temperado, el Arte de la Fuga, suites inglesas, suites francesas** y muchas más.

Jorge Federico Haendel (1685-1759) nació sólo cinco semanas después de Bach, en Halle, ciudad muy cercana pero curiosamente nunca se conocieron.

Fue el primero de su familia que quiso dedicarse a la música, provocando la desaprobación de su padre, quien consideraba de más provecho que se dedicara a la jurisprudencia.

Demostró su tesón y voluntad, que lo caracterizó a través de toda su vida, aprendió a tocar el clave a escondidas de su padre, en el desván de su casa.

Una visión del príncipe de Sajonia, que lo oyó tocar cuando tenía siete años, rompió la resistencia de su padre y así pudo emprender sus estudios de música.

Muy pronto Haendel aprendió a tocar otros instrumentos como el órgano, el violín y el oboe, además de hacer serios estudios de armonía, contrapunto y composición. Tenía a penas 10 años cuando su maestro declaró que ya nada podía enseñarle.

Su primer puesto como músico, fue tocar el órgano, instrumento que lo apasionaba, su temperamento inquieto lo obligó a trasladarse a Hamburgo, donde estreno sus dos primeras óperas cuando contaba con 20 años de edad.

Haendel viajó por Venecia, Florencia, y en Nápoles absorbió el estilo particular de la ópera napolitana, dirigida por Alejandro Scarlatti.

Haendel vivió cuatro años en Italia, regresó a Alemania donde tomó el puesto de maestro de capilla, después se trasladó a Inglaterra, donde se ganó la admiración de los monarcas. La reina Ana de Inglaterra le asignó un sueldo anual de 200 libras inglesas.

Durante el resto de su vida vivió en Inglaterra y compuso gran cantidad de óperas inglesas al estilo italiano para su teatro. Se convirtió en empresario de su propia compañía pero víctima de intrigas, se vio de pronto económicamente derrotado.

Haendel decidió rentar otro teatro y representar en él una serie de oratorios. A los 56 años de edad, compuso su obra más genial "**El Mesías**" en solo 24 días, por desconfiar del público inglés, decidió estrenarla en Dublín, y luego presentarla en Londres con un éxito total, se cuenta que el Rey se puso de pie al llegar al "Aleluya" para honrar tan grandiosa obra.

Al morir tenía el honroso título de Compositor Oficial de la Corte Inglesa, produjo más de cuarenta óperas, conciertos grossos, música vocal de cámara, cantatas, su famosa música instrumental “**Música Acuática**”, conciertos para órgano y orquesta, música para clavecín, 24 suites, y más de 20 oratorios.

Otro gran músico de la época fue **Antonio Vivaldi** célebre por sus famosos conciertos para violín “**Las Estaciones**”.

UNIDAD III

Módulo 13
Período Clásico Vienés. Inicio del Romanticismo**OBJETIVO:**

Al concluir el estudio de este módulo el alumno conocerá las características de la música del período clásico vienés e inicio del romanticismo. Y conocerá la vida y obra de: Gluck, Haydn, Mozart y Beethoven.

La vida musical del siglo XVIII se desarrollaba aún en los palacios, donde los aristócratas concentraban su interés en mantener orquestas de calidad dirigidas por maestros excelentes, esta vida brillante fue especialmente en **Viena**.

La esencia de esta transformación fue la desaparición del bajo continuo y el nuevo tratamiento de la melodía, acompañada por un soporte armónico.

Las formas musicales adquieren características definitivas y propias; la música instrumental acrecentará su importancia en los conciertos; la orquesta se desarrolla y por ende la sinfonía en las cortes de Milán, Viena y Manheim.

La corte de Manheim tenía una orquesta excelente dirigida por J. Stamitz, quien introduce el **crescendo** (se pronuncia creshendo) y el **diminuendo**, matices dinámicos referentes a la intensidad del sonido.

En el terreno de la ópera se distinguió **Christop Willibald Gluck** compositor alemán (1712-1798) quien se propuso reformar la ópera liberarla de los vicios y exageraciones, inició tal reforma en 1764 cuando tenía más de 50 años.

Escribió gran variedad de óperas de estilo ligero en Italia e Inglaterra, decidió con la colaboración del poeta Calzabigi, escribir una ópera humana, libre de artificios en los decorados, y libre de los caprichos de los cantantes, el resultado fue **Orfeo y Eurídice**, donde el texto y la composición musical guardan un armonía absoluta.

Joseph Haydn (1733-1809) considerado el “**padre de la sinfonía**”, nació en un pueblito de Austria, hijo de un fabricante de carretas, músico por afición y de una cocinera.

Al ser un niño, Haydn gracias a su bella voz, ingresa a un coro infantil, tiene diferentes desempeños como músico, hasta lograr ser director de orquesta en el castillo del conde Morzin, donde escribió su primera sinfonía.

Después el príncipe Esterhazy lo contrató como director de orquesta, en esa corte vivió casi toda su vida y compuso: ochenta sinfonías, veinte conciertos para piano, nueve para violín oberturas y cuartetos de cuerda.

Después de un segundo viaje a Inglaterra Haydn escribió sus oratorios: “**Las Estaciones**” y “**La Creación**”, probablemente sus mejores obras. Haydn tuvo el **genio de la orquesta**.

La producción musical de Haydn fue impresionante: divertimentos, canciones, dúos, conciertos, sonatas, destacan **77 cuartetos y 125 sinfonías**.

Después de Gluck y Haydn, aparece uno de los máximos exponentes del período clásico: **Wolfgang Amadeus Mozart** (1756-1791) que nació en Salzburgo, Austria.

Pocas veces, una vida humana recorre una escala tan amplia de experiencias humanas de gloria y humillaciones. En los 35 años de su breve vida Mozart compuso más de **800 obras**.

Mozart fue un niño prodigio, que a los seis años de edad, podía leer a primera vista, toda la música que se le presentara. Compuso su primera sinfonía a los ocho años de edad, a los doce su primera misa y a los catorce, logró el puesto de violín primero de la orquesta de Salzburgo.

A pesar de la gran producción de cuartetos de cuerda, de sinfonías y conciertos para piano y de óperas como **El Rapto de Serrallo y la Bodas de Fígaro**, no lograba adquirir una situación económica estable.

Los obstáculos hacen penosa su carrera, pero de ellos nacen sus grandes obras: la **Misa en do menor**, sinfonías como **Júpiter**, dúos, cuartetos dedicados a Haydn, su amigo, y las óperas **Don Juan** y la **Flauta Mágica**.

Mozart murió cuando estaba a punto de terminar su **Réquiem**, que es una misa de difuntos en el rito católico, fue encargo de un misterioso personaje, lo le hizo pensar que se trataba del Réquiem de su propia muerte. Eran tan escasos sus recursos económicos que fue enterrado en una fosa común.

Ludwig Van Beethoven (1770-1825) nació en Bonn Alemania. Hijo de un desdichado matrimonio formado por un tenor mediocre y alcohólico y una cocinera

Beethoven fue el último clásico y el primer romántico que se distingue **por su línea melódica elegante y fluida**.

Al manifestarse el talento de Beethoven, su padre pensó en convertirlo en lucrativa fuente de ingresos, sometiéndolo a crueles sesiones de estudio. A los ocho años de edad decidió explotarlo como niño prodigio, presentándolo como de seis años.

En 1787 gracias a las gestiones de su maestro pudo iniciar un viaje a Viena, donde residía Mozart. Al escucharlo improvisar exclamó: “fíjense en éste que dará que hablar algún día al mundo entero”.

En 1792 un amigo y mecenas de Beethoven le facilitó otro viaje a Viena. Por recomendación del Conde de Waldstein, la aristocracia vienesa lo recibió con los brazos abiertos. Ya para entonces había sido discípulo de Haydn; por las grandes diferencias de personalidades no se dieron los resultados deseados.

En 1795 cuando Beethoven contaba con 25 años de edad, terminaron sus años de aprendizaje y un año después empezó a sentir la terrible dolencia que le robó ña tranquilidad para el resto de sus días: **la sordera**.

En alguna ocasión Beethoven declaró a su amigo y protector, el Archiduque Rodolfo: “La libertad y el progreso constituyen la finalidad del arte, como lo son en la vida entera”.

Beethoven gozó de cierta estabilidad económica gracias a algunas pensiones nada despreciables, recibidas de manos de los príncipes de la aristocracia vienesa, que querían asegurar la estancia de Beethoven en Viena.

De 1793 a 1803 escribió sus primeras 50 obras de importancia, entre ellas las sonatas “**Patética**” y “**El Claro de Luna**”, los primeros 6 cuartetos para instrumentos de cuerda, las primeras dos sinfonías y los tres primeros conciertos para pianos. A partir de entonces su producción se elevó a una insospechada individualidad expresiva.

Beethoven más de una ocasión manifestó la vehemente necesidad de un amor, que nunca gozó de su realización. Al paso de los años aumentó desmesuradamente su sordera y su soledad se agudizó, para comunicarse con sus amigos, tuvo que recurrir a sus famosos “cuadernos de conversación”.

La sordera, la peor tragedia para un músico, se convirtió en una bendición por la profundidad, intensidad y espiritualidad que logró en cada una de sus obras.

Durante los últimos años de su vida escribió, la **Sinfonía Pastoral**, las Sinfonías VII y VIII, su increíble **IX Sinfonía**, sonatas para piano, la **Missa Solemnis** y admirables cuartetos.

Con la libertad absoluta con que manejaba la música utilizó coros en la **IX Sinfonía**, escrita durante los años más tristes de su existencia. El último movimiento basado en el Himno a la Alegría del poeta Schiller, expresa la fraternidad entre los hombres.

El tema de su primer movimiento es célebre en extremo en la **V Sinfonía en do menor**, demuestra su habilidad y arte para construir todo un movimiento a partir de cuatro notas.

Su obra comprende las famosas nueve sinfonías, entre la que destaca la **III** conocida como **Heróica**, la **V**, la **VI** llamada **Pastoral**, y desde luego la **IX**, **32 sonatas para piano**, la **ópera Fidelio**, **2 misas**, **10 sonatas para piano y violín**, **cinco conciertos para piano**, **música de cámara**, y **16 cuartetos de cuerda**.

Se puede definir a Beethoven como el **rey de la música instrumental**.

UNIDAD III

Módulo 14
El Romanticismo**OBJETIVO:**

Al concluir el estudio de este módulo el alumno conocerá brevemente la vida y obra de los compositores representantes de esta época.

Franz Schubert (1797-1828) nació en Viena entre 19 hermanos fue un talento extraordinario, las melodías fluían de él con facilidad y en forma definitiva. Su padre lo inició en la música y recibió luego clases formales de composición.

Vivió casi exclusivamente del producto de sus composiciones musicales que era muy poco, murió después de una vida apacible a la edad de 31 años.

Su producción es especialmente maravillosa en sus famosos “**lieder**” o canciones sobre poemas alemanes, donde expresa una inspiración fresca y melancólica.

Shubert ni siquiera tenía piano, resulta más admirable que escribiera continuamente una “**lied**” tras otro. De los 18 a los 20 años escribió 250; el número total de sus **composiciones para voz y piano** fue de **603** durante toda su vida. De sus 9 sinfonías, destaca la “**Sinfonía Inconclusa**”-obra profundamente melancólica; **15 cuartetos de cuerdas, sonatas, tríos, y 22 óperas.**

Robert Shumann (1810-1856) nació en Alemania el 8 de junio de 1810. A pesar de su enorme talento musical, no se dedicó a la música sino hasta los 20 años después de haber llevado algunos estudios de leyes en la Universidad de Leipzig.

Fue discípulo del mejor maestro de la época Friedrich Wieck, su ilusión de convertirse en virtuoso del piano se truncó, debido a un ejercicio que realizó para tener mayor flexibilidad en los dedos, se lastimó permanentemente uno de ellos y desde entonces se dedicó a la composición musical.

Shumann se casó con la hija de su maestro Clara, brillante concertista y formaron uno de los matrimonios más felices conocidos en el ambiente musical.

Fue nombrado director del Conservatorio de Leipzig, cargo que tuvo que abandonar por una enfermedad mental que se agudizó en 1845, cuando trató de suicidarse arrojándose al río Rhin. Murió en una casa de enfermos mentales, a la edad de 46 años.

El centro de gravedad de la obra de Shumann, se encuentra en el **piano**, escribió obras bellísimas como **El Carnaval, Las Mariposas, Sonatas, Estudios Sinfónicos** y un **Concierto grandioso para piano y orquesta en la menor**. Además de **oberturas de conciertos, cuatro sinfonías, oratorios, cuartetos y quintetos**.

Shumann tuvo “**el genio del piano**” o sea la capacidad e instinto para aprovechar los infinitos recursos expresivos de este instrumento.

Johanes Brahms (1833-1897) nació en Hamburgo Alemania en un ambiente sumamente miserable. El talento de Brahms se formó lentamente.

Desde muy joven se sintió atraído por el Sur, y emprendió un viaje a Italia. Por esa época escribió vales vieneses y sus famosas danzas húngaras; cautivado por el folklore de un pueblo diferente, finalmente se fue a vivir a Viena hasta su muerte.

Brahms nunca se casó y vivió solo, en cuartos alquilados; conservó durante toda su vida una íntima amistad con Clara Shumann. Murió de cáncer y fue sepultado junto a Beethoven y Shumann.

Su arte proviene de la música de cámara, por la forma como maneja las formas clásicas, su trabajo temático y la concentración del contrapunto.

Demostó una gran maestría en algunas obras orquestales como sus cuatro sinfonías. Fue una genial compositor de “**lieder**”, sin embargo su producción es eminentemente sinfónica.

El “**Réquiem Alemán**” fue su más grandiosa composición, inspirado por la muerte de Shumann. Obra para coro, soprano, barítono y orquesta, basada en algunos textos bíblicos traducidos al alemán, que se aproximan a la misa católica de difuntos.

Johanes Brahms fue llamado “**clásico entre los románticos**”.

Franz Liszt (1811-1886) nació en Hungría el 22 de Octubre de 1811, hijo de un administrador de las fincas del príncipe Esterhazy. Su padre aficionado a la música lo impulsó en su carrera musical, con mucha inteligencia.

Liszt se trasladó a Viena para dedicarse exclusivamente a su educación musical; posteriormente en París, le fue negado el ingreso al Conservatorio, sin embargo a los 16 años ya había conquistado a la sociedad parisina como pianista y maestro.

Liszt experimentó en París la influencia de Paganini, cuyas habilidades extremas del virtuoso del violín eran consideradas “diabólicas”. Allí conoció también a Chopin, (se pronuncia Shopan) y a otras personalidades músicos y literatos.

Franz Liszt realizó una serie de giras por toda Europa, con enorme éxito, y dotado de gran atractivo físico tuvo aventuras amorosas extraordinarias y duraderas.

En 1848 fijó su residencia en Weimar, donde concentró su espíritu en la composición, al final de su vida se ordenó sacerdote en Roma, murió a los 76 años de edad.

La principal aportación musical de Liszt es sin lugar a duda el **poema sinfónico**, que es una forma musical resultado de la mezcla o desarrollo de dos principios: 1) del contenido descriptivo y poético que la sinfonía iba adquiriendo y 2) de la sinfonía de un solo movimiento.

A pesar de su papel como sinfonista, la importancia de Liszt se manifiesta sobre todo en su obra pianista.

Sus obras incluyen las sinfonías **Fausto y Dante**, **14 poemas sinfónicos**, los **oratorios Santa Isabel y Cristo**, **misas**, **55 canciones**. En su obra pianística están: **Los estudios de ejecución trascendente**, 3 volúmenes de “**Años de Peregrinaje**”, **20 rapsodias húngaras**, **la sonata en si menor**, **dos conciertos para piano y orquesta**, y **dos leyendas para piano**.

Federico Chopin (se pronuncia Shopan), (1810-1849) nació ceca de Varsovia (Polonia) es un compositor que inspira amor desde el primer momento. Su música ha entusiasmado a generaciones como un lenguaje poético y cautivante.

Su padre francés, era profesor de idiomas que se había trasladado a Varsovia donde se casó con una polaca.

Sus primeros años de juventud coincidieron con una situación política, sumamente dolorosa en su patria, a la que amó siempre con pasión: la opresión que Rusia ejercía en Polonia. Desde pequeño recibió influencia de la música folklórica, como las melodías de los campesinos y los bailes rítmicos de esas regiones.

Curiosamente Chopin no fue un niño prodigio, lo mismo le gustaba la pintura que la música. Cuando contaba con 20 años, dejó Polonia en circunstancias dramáticas, su vida se desarrolló principalmente en París.

Tuvo una fascinación especialmente con las mujeres, conoció grandes éxitos durante su breve vida, fue objeto de jubilosos homenajes, contó con la amistad y admiración de músicos y literatos entre ellos George Sand, Shumann y Liszt.

Se le atribuyen muchos idilios, pero el más trascendente fue con la famosa escritora **George Sand**, quien ejerció un poderoso influjo en muchos personajes de la época.

Aquejado de tuberculosis, un mal incurable en aquellos tiempos, Chopin iba perdiendo la vida a la vez que producía obras de maravillosa belleza. Toda su obra pianística puede definirse como **poesía para piano**.

Sus composiciones incluyen **2 conciertos para piano y orquesta**, **27 estudios**, **26 preludios**, **nocturnos**, **valeses**, **polonesas**, **baladas**, **impromptus**, **scherzos**,

rondós, 50 mazurcas y sonatas. En sus obras se encuentran frecuentemente raíces polcas.

Héctor Berlioz (1803-1869) nació cerca de París, Francia. Se trasladó a su capital cuando tenía 18 años, después de tomar la determinación de dejar su carrera de medicina y dedicarse a la música. En 1830 ganó el famoso “Premio de Roma” del Conservatorio de París con su cantata “**Sardanápalo**”.

Por aquel tiempo ya había escrito su obra más famosa **La Sinfonía Fantástica**. Esta obra lleva por subtítulo “**episodio de un artista**”. En ella narra de una manera muy subjetiva y personal una experiencia amorosa muy intensa y su huida hacia las tinieblas del opio con sus sueños fantásticos.

Emprendió un viaje por Alemania, Austria y Rusia con su esposa, que sería la causa de su ruina. Su esposa murió llenándolo de tristeza. Los últimos años de su vida fueron sumamente penosos.

Berlioz, con su temperamento apasionado, creó obras de matices riquísimos, de combinaciones audaces, incluyó en sus orquestaciones instrumentos nuevos, como el saxofón, inventado en 1840.

Berlioz es el primero que utiliza un procedimiento nuevo, una idea musical fija, llamado “**leitmotiv**”. Fue un músico original no siempre comprendido.

Su obra incluye: **La Sinfonía Fantástica, Haroldo en Italia, Romeo y Julieta, Sinfonía Fúnebre y Triunfal, 6 oberturas** para conciertos, la **gran Misa de Muertos, Benvenuto Cellini, 25 obras corales**, entre las que se encuentra **Réquiem**, varias **óperas** y una serie de **canciones**.

Los que lo conocieron lo describen como: “**criatura poética excesiva, ingenua, violenta insensata, pero sobre todo sincera**”.

Peter I. Tchaikovsky (1840-1893), aunque ruso escribió música más occidental que rusa, con un estilo atractivo, melodiosos, viril y de sabia orquestación.

Su carrera musical comenzó hacia 1863 en el Conservatorio de San Petersburgo, en 1866 fue nombrado catedrático de teoría musical, cargo que abandonó al recibir una pensión anual de su protectora la señora Neck, quien estableció como condición que se dedicara exclusivamente a la composición.

Entre sus obras destaca la **Sinfonía Patética**, su famosa suite “**EL Cascanueces**”, el ballet **El Lago de los Cisnes, La bella durmiente del bosque, La Obertura 1812, La Marcha Eslava, los poemas sinfónicos “Hamlet y la “Tempestad”** además de sus **conciertos para piano y orquesta**.

Felix Mendelssohn (1821-1847) compositor alemán perteneciente a una familia rica de banqueros, escribió una serie de obras llena de encanto fácil y voluptuoso con prodigiosa facilidad.

Mendelssohn tiene el mérito de haber dado a **conocer la música de Bach**, prácticamente desconocida en su tiempo. La mayor parte de su energía fue dedicada a esta difícil empresa.

Entre las obras de Mendelssohn se encuentra un concierto para violín y orquesta, así como algunas sinfonías y oberturas para orquesta como **“El Sueño de una Noche de Verano”**.

En la última mitad del siglo XIX, parece despertar un intenso nacionalismo, este movimiento fue muy notable en Rusia, donde se formó un grupo de compositores conocido como **“Los cinco”**.

De ellos el más notable fue **Modesto Mussorgsky** (1839-1881) autor de una obra muy conocida **Cuadros de una Exposición**, suite para piano, orquestada en 1922, que ilustra musicalmente, de una manera realista y sencilla los cuadros de una exposición de un amigo suyo.

No se puede dejar de nombrar a tres compositores de esta época romántica que figuraron en el panorama musical de México: **Ricardo Castro, Felipe Villanueva y Manuel M. Ponce**.

El más importante fue **Manuel M. Ponce**, quien nació en Fresnillo Zacatecas en 1886. Su talento musical se manifestó desde pequeño. Después de una breve estancia en el Conservatorio Nacional de Música se marchó a Europa. En el Liceo Bolonia, Italia, estudió contrapunto, orquestación y composición, ya en Berlín se perfeccionó como pianista.

A su regreso a México le fue dada una cátedra en el Conservatorio Nacional. En 1925 se trasladó a Europa y fijo su residencia en París, hasta 1933, en ese tiempo tuvo amistad con algunos compositores franceses que le fue sumamente fructífera en su creación.

Como amigo del gran guitarrista Andrés Segovia escribió para él importantes obras que todavía forman parte de su repertorio regular.

Manuel M. Ponce murió en el año 1948, después de haber desempeñado el cargo de director de la Escuela Nacional de Música.

Entre sus obras principales se encuentran: **un Concierto para piano y orquesta**, la obra sinfónica **Chapultepec**, **Concierto del Sur** para piano y orquesta, otros para violín y orquesta, **Suite en estilo antiguo**, **Divertimento Sinfónico Ferial**, infinidad de obras para piano como **mazurcas, preludios, rapsodias y canciones mexicanas**.

UNIDAD III

Módulo 15
El Post-El Romanticismo

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno conocerá las características de la música de esta época y la producción musical de los compositores.

Ricardo Wagner (1813-1883) nació en Leipzig, Alemania hijo de un actor, recibió la educación clásica de un joven de su época. Sin embargo un gran pasión por la música lo dominó muy pronto.

Al ser director de orquesta en los diferentes teatros de provincia, súbitamente decidió hacer un viaje peligroso, cruzando el Mar Báltico en velero, para llegar a Noruega y a Francia en la más grande pobreza.

Durante esta época tuvo la idea de escribir una de sus primeras óperas **El Holandés Errante**, conocida como **El Buque Fantasma**.

El argumento está basado en la leyenda de un hombre condenado a no encontrar nunca la paz, cruzando eternamente los siete mares, hasta ser redimido por el amor de una mujer que ofrece su vida por su redención.

Al llegar Wagner a París comienza a trabajar en este “**drama musical**” nombre que le dio a sus óperas. No escribió música para un drama, sino que engendró el drama de la acción de la música.

Fue difícil su vida en París, la noticia del estreno en su patria de la ópera **Rienzi**, le devolvió un poco de ánimo, Después se estrenó **El Buque Fantasma** con gran éxito, a raíz de lo cual Wagner se trasladó a Dresde como director de orquesta.

En 1845 escribió otro drama musical donde mezcla la leyenda de Venus y un trovador **Tanhaüser**.

La idea de Wagner era **renovar la ópera nacional alemana** que se encontraba en esos tiempos en estado crítico.

Su producción musical considera: **Lohengrin** drama romántico, **El Anillo de los Nibelungos** su obra más genial que se divide en cuatro partes: **El oro del Rhin**, **La Walkiria**, **Sigfrido** y **El Ocaso de los Dioses**, en ella trabajo 30 años, se considera el objeto de su vida. **Tristán e Isolda**, **Persifal**, que representa el ideal religioso que ilumina el sufrimiento humano hasta la purificación.

Giuseppe Verdi nació cerca de Parma, Italia en 1813, curiosamente su talento musical cuando niño no pareció convencer a nadie, hasta el punto de ser rechazado cuando intentó entrar al Conservatorio de Milán.

Después de tomar clases particulares de composición, escribió a la edad de 26 años, su primera ópera “**Oberto**”.

Esta obra todavía no tenía el valor que se encuentra en **Rigoletto**, **El Trovador**, **La Traviata**, y su obra maestra **Aída**, donde se manifiesta una gran fuerza dramática y cantabilidad musical.

En sus últimas obras se basa en los dramas de Shakespeare (se pronuncia Skekspir) y escribe **Falstaff y Otelo**. Escribió también **piezas sacras** y un **Réquiem**. Verdi murió en 1901 a los 88 años de edad.

El **impresionismo** surge de la tendencia que se manifiesta por el énfasis del color sonoro, perfiles musicales vagos, diluídos; esta música sugiere, invita, pero no aclara.

Varios compositores franceses crearon el movimiento impresionista en la música, los más importantes son: **Claude Debussy** y **Mauricio Ravel**.

Claude Debussy (1862-1918) nació en la isla de Francia. La amistad con pintores impresionistas como Cezzane, influyó en su música, que se expresa por medio de sensaciones e imágenes.

Entre sus obras destacan: el prelude **La Siesta de un Fauno**, la suite **Rincón de niños**, obras orquestales como **el Mar** y el **Martirio de San Sebastián**. Y composiciones para piano como sus **preludios** y **estudios**.

Mauricio Ravel (1875-1937) otro representante del impresionismo, nació en un pueblo de la costa vasca francesa. Como hijo de suizo y de una española, se sintió profundamente unido a la patria de su madre.

Gran parte de su obra refleja la influencia que la música española ejerció sobre él, así como el folklore de otros países prueba de ello son sus canciones **Scherezada**, **Alborada del Gracioso** para piano y la ópera **la Hora Española**.

La obra que le dio gran celebridad fue su famosísimo **Bolero**, cuyo tema repetido 18 veces, se ve enriquecido por una orquestación sugestiva y vigorosa hasta el final.

Todo el movimiento dramático culmina con **Richard Strauss** (1864-1949) nació en Munich, como hijo de un cornista, desde pequeño se familiarizó con la orquesta.

Una de sus primera obras es la **Sinfonía De Italia**; además de **Muerte y Transfiguración**, **Así hablaba Saratustra**, **Don Quijote**, **Vida de un Héroe** y **Metamorfosis** escrita para 23 instrumentos de cuerda.

Gustav Mahler (1860-1911), compositor austriaco que utilizó grandes masas orquestales para sus sinfonías, en las cuales utilizó intervalos melódicos muy alejados, así como enormes edificios sonoros de acordes.

Escribió 10 sinfonías, utilizó grupos corales en algunas de ellas. En la VIII introdujo solistas y dos coros, por eso la llamó **Sinfonía de los mil**. Destaca también su ciclo de canciones **La Canción de la Tierra**.

UNIDAD III

Módulo 16
Música Contemporánea

OBJETIVO:

Al concluir el estudio de este módulo el alumno conocerá la transición de la música y a los compositores representantes de la época.

El siglo XX se enfrentó a un panorama musical complejo, la armonía tradicional insuficiente y la expresión musical en continua expansión, no podía ya mantenerse dentro de los límites tonales, rítmicos, melódicos y armónicos.

El cromatismo como medio expresivo-musical indispensable en autores como **Liszt** y **Chopin** (se pronuncia Shopan) se había empleado en exceso.

Ricardo Strauss por su parte dio marcha atrás hacia la moderación y el equilibrio.

Otro camino fue abierto con el reencuentro de la música folklórica, específicamente con la eslava, que ofrecía aspectos novedosos. **Béla Bartok** realizó investigaciones en Rumania, Bulgaria y Hungría.

En España **Manuel de Falla**, compositor muy conocido que escribió el ballet **El sombrero de tres picos** y la ópera **El amor Brujo**, escribió obras influenciado por el folklora de su patria.

Aquí en México la influencia de la esencia popular no es menos importante, sus representantes son **Blas Galindo**, **Silvestre Revueltas** y **Carlos Chávez**.

Blas Galindo (1911-1993) escribió **Sones de Mariachi**, que por su nombre da la idea de la fuente de inspiración. De **Silvestre Revueltas** (1911- 1940) se encontró música interesante como su obra para orquesta **Janitzio**.

Carlos Chávez es el **compositor mexicano de más prestigio** y notable exponente del modernismo musical en México.

Fue fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional, impulsó enormemente el desarrollo musical en el país. Entre sus obras inspiradas por temas nacionales se encuentra la **Sinfonía India** .

Arnold Schoenberg (1874-1951) marcaría la verdadera transformación y el advenimiento de un arte nuevo. Nació en Viena, Austria, hijo de un modesto funcionario y de una profesora de piano.

Como Autodidacta su educación general y musical fue penosa a pesar de lo cual dominó totalmente la técnica tradicional de la composición.

La obra de **Schoenberg** puede dividirse en dos períodos: el primero, marcado por la intensa búsqueda de un estilo personal, y el segundo por el nacimiento del **sistema dodecafónico**.

El **sistema dodecafónico** confiere a la música un orden nuevo, consiste en emplear los 12 sonidos de la escala cromática sin repetir ninguno hasta tocarlos todos.

Las obras de **Schoenberg** más representativas son: **Noche Transfigurada** obra para orquesta de cuerdas, **Gurrelieder** ciclo de canciones escrito para solistas, coro y gran orquesta y **Pierrot Lunar** ciclo de canciones con orquesta.

Aplicó su sistema dodecafónico por primera vez en la **suite para piano Op. 25**, esta y otras obras causaron gran alboroto entre ellas la ópera **De hoy a mañana** y **Moisés y Aarón**.

Tuvo **Schoenberg** dos discípulos importantes: **Alan Berg** y **Anton Webern**, quienes además de llevar una estrecha amistad, llegaron a constituir lo que se llama la **Segunda Escuela Vienesa** ambos compositores geniales, que siguieron la línea del expresionismo musical, hasta adoptar el lenguaje dodecafónico.

Dimitri Shostakovich compositor ruso, nacido en 1906, simboliza la situación de una serie de compositores que en la Unión Soviética producen música dirigida.

Shostakovich escribió una serie de obras bajo la influencia de Schoenberg y Berg, como sus óperas: **La nariz** y **Lady Macbeth de Minsk**. Después sin embargo escribió otras en lenguaje tradicional donde conmemora sucesos históricos y sociales importantes como el **Poema Sinfónico sobre Stalin**.

Sus sinfonías **V** y **X** han traído la atención mundial, en esta última demuestra una gran abundancia de ideas musicales, ritmos incitantes y armonías depuradas.

S. Prokofieff (1891-1953) es otro extraordinario compositor ruso, cuyo talento flexible impide afiliarlo a alguna escuela en particular. Sus obras se distinguen por un lenguaje incisivo, lleno de vitalidad como la **Sinfonía Clásica**, **El amor de las tres naranjas**, **siete sinfonías**, el ballet **El hijo pródigo** y **cinco conciertos para piano y orquesta**.

Después de vivir algunos años en E.U. y Alemania volvió a su patria donde el gobierno soviético lo indujo a simplificar su estilo. Una obra importante de este período es **Pedro y el Lobo**, donde pretende familiarizar a los oyentes con algunos instrumentos musicales.

Igor Stravinsky nació en Rusia en 1882, otra personalidad compleja y poderosa, su música abarca una inmensa gama de estilos e influencias. Su educación

musical fuera de las clases de piano particulares, fue adquirida del compositor **Rimsky Korsakov**.

La influencia de su creación musical proviene del folklore ruso, danzas y canciones ricas en combinaciones rítmicas. Más tarde sufrió la influencia de Debussy y Schoenberg.

Del encuentro en París de Stravinsky con un genio de la danza Serge Diaghilev director del Ballet Ruso, brotaron obras maravillosas como **El Pájaro de Fuego** y **Petruschka**.

No menos importante es el ballet **La Consagración de la Primavera**, basada en un profundo y antiguo mito de la historia rusa. En esta obra Stravinsky emplea la “nota polar” o sea la selección arbitraria de un sonido que aparece con insistencia.

Oliver Messiaen compositor francés contemporáneo cuya producción ha sido sumamente noble, considerado gran figura del serialismo.

Oliver Messiaen nació en 1908. A los once años ingresó en el Conservatorio de París, donde destacó como genial organista y compositor, sus primeras obras tienen influencia de Debussy, que se manifiesta en su orquestación.

Uno de los rasgos más importantes de Messiaen es su **hondo misticismo**, por ser un hombre profundamente religioso, gran parte de su obra está inspirada en la vida de Cristo y sus misterios.

También Messiaen incorporó a su obra la riqueza rítmica de la **música hindú**, los ruidos o sonoridades naturales, así como el canto de los pájaros.

Escribió notables obras de música concreta como: **Timbres-Durées, El despertar de los pájaros, La Ascensión** y **Tres pequeñas liturgias de la Presencia Divina**.

Entre las influencias de la música que han ampliado el panorama musical, figura en primer lugar la **música exótica**, o ajena a nuestra cultura, como la música oriental, africana, javanesa etc.

Otro de los factores que ha contribuido enormemente al cambio es el **jazz** y el perfeccionamiento de la **música acústica**.

Se puede definir el **jazz** como una música moderna norteamericana en la que la **improvisación** tiene un papel esencial, donde al uso de instrumentos musicales europeos se añade el **espíritu musical africano**.

Otra de las corrientes musicales actuales es la **música concreta**, que se puede definir como un montaje de ruidos y sonidos grabados sobre los **surcos de discos** o **bandas magnetofónicas**.

La música **electrónica** nació con la inauguración del Estudio Electrónico de Colonia (1951) con el fin de explorar **la generación electrónica del sonido**.

La música electrónica se obtiene por medios de **generadores eléctricos**, los elementos son: **sonido senoidal “periódico”**, **sonido senoidal “estático”** y **ruido “blanco”** (suma de todas las frecuencias).

CUADERNILLO DE REACTIVOS
APRECIACION ESTETICA MUSICA

1. **El sonido se produce cuando:**
 - a) Un cuerpo vibra
 - b) Un cuerpo se descompone físicamente
 - c) Cambia el estado físico de un cuerpo
 - d) Se oye

2. **Elemento de la música que se obtiene de combinar sucesivamente los sonidos en tal forma que expresan una idea completa:**
 - a) Escala
 - b) Melodía
 - c) Entonación
 - d) Resonancia

3. **Se llama frecuencia a :**
 - a) La intensidad de un sonido
 - b) Los sonidos agudos
 - c) El número de oscilaciones completas que un elemento que vibra realiza por unidad de tiempo
 - d) Los sonidos graves

4. **Las cualidades del sonido son :**
 - a) La intensidad y altura
 - b) Altura y timbre
 - c) Timbre y duración
 - d) Intensidad, altura y timbre, además de duración

5. **Cualidad del sonido que hace posible diferenciar sonidos de instrumentos o personas distintas:**
 - a) Intensidad
 - b) Altura
 - c) Timbre
 - d) Registro

6. **Son los elementos de la Música :**
 - a) Percusión y entonación
 - b) Acorde y resonancia
 - c) Melodía, armonía y ritmo
 - d) Tesitura y registro

7. **El ritmo es el elemento musical que se obtiene por:**
 - a) Las vibraciones irregulares de un instrumento
 - b) La reflexión de las ondas sonoras
 - c) Las vibraciones concurrentes de un sonido en la misma frecuencia
 - d) La combinación de la duración de los sonidos

8. **Una escala pentatónica se refiere a:**
 - a) Un sistema de cinco sonidos distintos
 - b) Un sistema musical antiguo
 - c) Un sistema de más de cinco sonidos
 - d) Un sistema musical moderno

9. **Característica de los modos griegos:**
 - a) Eran acompañados por instrumentos a la quinta
 - b) Cada uno de ellos recibía el nombre de un dios
 - c) Eran acompañados por instrumentos a la cuarta
 - d) Cada uno de ellos recibía el nombre de una región

- 10. Es el modo griego considerado como éxtasis o de carácter Incitante:**
- Mixolidio
 - Frigio
 - Dórico
 - Lidio
- 11. Era el relator, consejero del actor, la voz divina y como una moderna orquesta en las ceremonias musicales:**
- El Coro
 - El Tono
 - El Acorde
 - El Modo
- 12. La escala pentatónica constituida por los sonidos: Fa#, Sol#, La#, Do# y Re# se comenzó a emplear en:**
- Grecia
 - India
 - Japón
 - China
- 13. Son cantos de origen hebreo con letra tomada del Antiguo Testamento**
- Gregorianos
 - Himnos
 - Monódicos
 - Salmos
- 14. Las "Shola Cantorum" fueron hermandades dedicadas a:**
- Ejecutar melodías instrumentales
 - Entrenar monjes para ejecutar cantos espirituales
 - Componer Himnos y Salmos
 - Recopilar Antífonas
- 15. El lenguaje musical típico de la iglesia católica con texto en latín es:**
- La Monodia
 - El Canto Gregoriano
 - El Himno de San Ambrosio
 - La Antífona
- 16. Es el desarrollo simultáneo de dos o más melodías con consonancia**
- Monodía
 - Polifonía
 - Discantus
 - Motete
- 17. El fabordón es:**
- La forma polifónica que consiste en la imitación de la voz principal por voces alternas.
 - Es el canto polifónico que consiste en dos melodías independientes
 - La forma polifónica que consiste en la unión de dos o tres melodías a un intervalo de tercera o sexta.
 - El canto polifónico que consiste en la imitación del canto firme por una voz superior en movimientos contrarios.
- 18. Género polifónico que consta de tres y luego cuatro voces, alguna de ellas ejecutada por un instrumento:**
- Discantus
 - Motete
 - Canción
 - Madrigal

- 19. La primera forma polifónica el organum, es una melodía que se imita a un intervalo de distancia de una:**
- Sexta Inferior
 - Cuarta Superior
 - Décima Inferior
 - Tercera Superior
- 20. Músico y poeta a la vez, que convierte a la música en género musical:**
- Perotín el Grande
 - Notker Balbulis
 - Joaquín Des Pres
 - Guillaume de Machault
- 21. Es el nombre de un canto a 3, 4, ó 5 voces, en el que cada voz entonaba un texto diferente:**
- Fuga
 - Motete
 - Contrapunto
 - Canon
- 22. En la etapa polifónica de la Catedral de Nuestra Señora de París destaca el organista:**
- Monteverdi
 - Bach
 - Perotín el Grande
 - Palestrina
- 23. La nomenclatura C D E F G A B pertenece al sistema de notación musical del:**
- Español
 - Francés
 - Inglés
 - Alemán
- 24. Para localizar los sonidos en el pentagrama se utilizan:**
- Las Claves
 - Los Bemoles
 - Las Figuras
 - Los Silencios
- 25. Nombre de la escala formada por 12 semitonos:**
- Mayor
 - Diatónica
 - Menor
 - Cromática
- 26. Es la distancia entre dos sonidos:**
- Escala
 - Alteración
 - Tono
 - Intervalo
- 27. De los instrumentos siguientes selecciona el que pertenece a la familia de viento-madera:**
- Violín
 - Tuba
 - Oboe
 - Trompeta
- 28. Definición de la Ópera:**
- Obra Musical para ser representada
 - Obra Musical para ser instrumentada
 - Obra Musical para ser cantada
 - Obra Musical para ser improvisada

- 29. El sostenido es un signo que tiene la función de:**
- Disminuir la mitad del valor de una nota
 - Conservar el tono natural de una nota
 - Aumentar medio tono a un sonido
 - Aumentar un tono a un sonido
- 30. Signo que representa un esquema de igual duración donde se agrupan los sonidos**
- Puntillo
 - Compás
 - Ligadura
 - Bemol
- 31. Forma musical con el interés de vencer una dificultad técnica, expresiva o ambas:**
- Aria
 - Preludio
 - Estudio
 - Fantasia
- 32. Seleccione cuál es el compás donde el denominador indica que cada tiempo vale una negra:**
- $3/2$
 - $3/16$
 - $3/8$
 - $3/4$
- 33. Arte y Ciencia que estudia la formación de y encadenamiento de los acordes:**
- Armonía
 - Melodía
 - Polifonía
 - Disfonía
- 34. Se le llama a la voz femenina grave:**
- Soprano
 - Mezo-soprano
 - Contralto
 - Barítono
- 35. Movimiento de la Sonata que puede ser un minueto o scherzo con carácter danzable:**
- Cuarto Movimiento
 - Tercer Movimiento
 - Segundo Movimiento
 - Primer Movimiento
- 36. Nombre de la obra de Piotr Illich Tchaikovsky:**
- Las Mariposas
 - Sinfonía Patética
 - V Sinfonía
 - Fausto y Dante
- 37. Es una característica de la música de Ludwig Van Beethoven**
- Estilo equilibrado, de línea elegante
 - Un estilo rebuscado y armonía tradicional
 - Aprovechar el carácter opuesto de los temas para crear un espíritu contrario conflictivo
 - Inspiración melódica fresca

- 38. Es el género musical donde Jorge Federico Haendel manifestó toda su grandeza:**
- a) Oratorio
 - b) Sinfonía
 - c) Nocturno
 - d) Sonatina
- 39. Nombre del compositor mexicano que escribió la Sinfonía India:**
- a) Ricardo Castro
 - b) Manuel M. Ponce
 - c) Carlos Chávez
 - d) Felipe Villanueva
- 40. El montaje de ruidos y sonidos grabados sobre surcos de discos o bandas magnéticas es una característica de la música:**
- a) Sinfónica
 - b) Electrónica
 - c) Concreta
 - d) De Cámara

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Apreciación Estética Música
Secretaría de Educación Pública
Preparatoria Abierta

LIGAS

Compilado por: Profra. Carmen Carpinteyro Oaxaca