

MÚSICA

3º ESO

NOMBRE:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para aprobar cada trimestre, hay que:

1º Aprobar los exámenes de audición y teoría correspondientes, así como el práctico de flauta.

2º Asistir a clase regularmente (cuatro faltas sin justificar bajan medio punto a la nota final)

3º Llegar a clase puntuales (cuatro faltas de puntualidad bajan medio punto a la nota final)

4º Traer el material de trabajo a clase (dos faltas de flauta bajará medio punto, igual que dos faltas de libreta)

5º Comportarse correctamente en clase:

- Realizar los trabajos y actividades de clase encomendados por la profesora
- Respetar los turnos de intervención tanto de la profesora como de los compañeros
- Escuchar y respetar las opiniones y manifestaciones musicales de los demás
- Escuchar en silencio las audiciones musicales puestas en clase
- No comer chicle ni caramelos

La reiteración de un comportamiento incorrecto bajará la nota lo que la profesora considere oportuno, aunque esto suponga la no superación del trimestre.

Sube la nota del trimestre:

1º Asistir a los conciertos didácticos programados por el departamento y comportarse adecuadamente en ellos, así como realizar los trabajos sobre los mismos propuestos por la profesora

2º Colaborar en las distintas actividades complementarias propuestas por el departamento

MUY IMPORTANTE:

1. El alumno que tenga suspensas la primera y la segunda evaluación, así como los respectivos exámenes de recuperación no aprobará el curso en la convocatoria de junio aunque apruebe el tercer trimestre.

2. Abandono de materia. El departamento considera que un alumno abandona cuando, aun viniendo y comportándose adecuadamente

- No trae material
- Lo trae pero no lo usa
- No participa en las actividades de la clase
- Deja los exámenes en blanco o con calificación de 1
- Se niega a realizar el examen práctico

El departamento informará a las familias de la situación de abandono previa comunicación al tutor y a la jefatura. En estos casos de abandono el alumno no podrá aprobar la materia en junio.

INDICE

LENGUAJE MUSICAL.....	
MÚSICA MEDIEVAL.....	
MUSICA DEL RENACIMIENTO.....	
MÚSICA DEL BARROCO.....	
MÚSICA DEL CLASICISMO.....	
MÚSICA DEL ROMANTICISMO.....	
MÚSICA DEL SIGLO XX.....	
ANEXOS Y PARTITURAS.....	
PENTAGRAMAS	

ELEMENTOS DE LA MÚSICA

RITMO

Es el latido de la música, lo marca la combinación de acentos fuertes y débiles. En el pentagrama se representa por medio de fracciones numéricas:

2	3	4
4	4	4

- **Binario:** consta de dos tiempos, el primero fuerte y el segundo débil (F-d)

Ejemplo de piezas con ritmo binario: el pasodoble, merengue, las marchas, casi toda la música pop, rap, hip-hop, tecno, el tictac de un reloj...

- **Ternario:** consta de tres tiempos, fuerte, débil, débil. (F-d-d)

Ejemplo de piezas con ritmo ternario: vals, minuetto, alguna ranchera mejicana, el latido del corazón...

- **Cuaternario:** consta de cuatro tiempos, el 1º fuerte, el 2º débil, el 3º fuerte pero menos que el primero y el 4º débil. Se considera un binario doble. (F-d-f-d)

Piezas con ritmo cuaternario: rock, algo de pop, salsa...

"TEMPO" O MOVIMIENTO

Es la velocidad a la que se debe interpretar la música.

Los términos de tempo más usados son:

Largo: muy despacio

Larghetto

Lento: muy despacio

Adagio: despacio

Adagietto

Andante: tranquilo pero sin lentitud

Andantino

Moderato: moderado

Allegretto

Allegro: alegre, aprisa

Presto (vivace, vivo): muy aprisa

Prestísimo (vivacísimo): muy aprisa



El metrónomo es un aparato que sirve para medir el tempo musical, y también el ritmo y compás

AGÓGICA

Son los cambios de velocidad que puede haber en una pieza musical

Términos frecuentes que modifican el tempo:

Assai: bastante

Ej.: Moderato assai: Bastante moderado

Molto: mucho

Adagio Molto: muy despacio

Ma non troppo: no demasiado

Allegro ma non troppo: Rápido pero no demasiado

Términos que aceleran progresivamente la velocidad:

Accelerando (accel): acelerando

Stringendo (string): apresurando

Animand : aumentando la velocidad

Términos que disminuyen progresivamente la velocidad:

Rallentando (rall): moderando

Ritardando (rit): retardando

Terminos que detienen el tempo:

Rubato

MELODÍA

Es una sucesión de sonidos que expresan una idea musical y tienen un principio y un final claros; generalmente está compuesta por varias frases musicales que pueden compararse con las frases que forman un texto. Es lo que nos suele quedar en la memoria después de escuchar una canción, y que tarareamos o silbamos.

Mediante la audición podemos distinguir varios tipos de melodía:

- Respecto a la relación texto-música la melodía puede ser:
 - a) silábica: si a cada sílaba de texto le corresponde un sonido
 - b) melismática: si hay sílabas a las que les corresponde más de un sonido
- Las melodías pueden describirse como:
 - a) Lineales: constituidas por pocos sonidos diferentes
 - b) Curvas
 - c) Expresivas o cantábiles: suelen ser melodías largas que trata de imitar el canto ligado, suelen ir por grados conjuntos y tener tempo moderado.
 - d) Rítmicas: suele ir por grados disjuntos, con saltos interválicos amplios y tempo más vivo; a veces con picados y sforzandos.
 - e) Equilibrada: una combinación de ambos

Adornos de la melodía: según si tienen adornos o no, se habla de melodías adornadas o sencillas.

Melismas: Consiste en alargar una sílaba de texto atribuyéndole varios sonidos.



El trino: consiste en alternar tan rápido como sea posible la nota base con la siguiente en la escala



Mordentes: se interpretan a gran velocidad



Apoyaturas: toma la duración que representan de la nota principal, y el acento recae sobre ellas



Grupetos: grupo de notas que "rodean" la principal; se tocan muy rápido y el acento



recae sobre la nota principal

Indicaciones de articulación: indican como atacar y mantener los sonidos

- Staccato o picado: las notas se ejecutan sueltas y se corta el sonido, respetando la duración
- Spiccato (separado)
- Marcato o subrayado: se mantiene la duración de las notas pero se acentúa el sonido
- Tenuto: suspende brevemente la marcha del compás
- Legato: se ejecutan los sonidos sin interrupción ni para respirar



Cadencias: Las melodías se estructuran en "frases musicales" similares a las del lenguaje hablado. Entre ellas suele haber unas pausas o reposos que sirven para delimitar las frases o periodos que constituyen una melodía, similares a los puntos y las comas del lenguaje escrito. Pueden ser:

- **Suspensivas:** no hay sensación de final, sino de algo inacabado (como la "coma" del lenguaje)
- **Conclusivas:** sensación de final, acabado (como el punto)

DINÁMICA

La **dinámica** se refiere a las graduaciones de la intensidad de la música, es decir, a la fuerza del sonido. Los términos utilizados para indicar la intensidad se llaman "matices".

- **pp (pianissimo):** Muy Suave.
- **p (piano):** 'suave'.
- **mp (mezzo piano):** 'poco suave' (o sea 'no tan suave'). Se usa más en obras orquestales.
- **mf (mezzo forte):** 'poco fuerte'.
- **f (forte):** 'fuerte'.
- **ff (fortissimo):** 'muy fuerte'.

Cambios repentinos de intensidad

La notación **sf** ('sforzando') o **sfz** ('sforzato') indican un acento repentino.

Cambios graduales

Existen palabras y signos llamados **reguladores de intensidad** que se usan para indicar cambios progresivos de intensidad del sonido. Los dos más comunes son

- **cresc.: crescendo**  ('creciendo', aumentando gradualmente la intensidad sonora)
- **dim.: diminuendo**  ('disminuyendo' gradualmente la intensidad sonora)

INSTRUMENTOS Y VOCES

CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

Cordófonos: violines, violas, violonchelos, contrabajos, arpa, piano, clavecín,

Aerófonos: flauta, flautín, oboe, clarinete, fagot, trompeta, trompa, trombón, tuba, saxofón, órgano...

Membranófonos: timbal, tambor, caja rítmica, pandero, pandereta...

Idiófonos: caja china, látigo, campanas tubulares, celesta, gong...

Electrófonos: teclados, sintetizadores, guitarras eléctricas...

Agrupaciones de instrumentos:

Agrupaciones de cámara: dúo, trío, cuarteto, quinteto, sexteto, orquesta de cámara

Agrupaciones sinfónicas: orquesta sinfónica

Una **orquesta** es un conjunto instrumental formada por instrumentos de cuerda, viento y percusión. Nace en el Barroco siendo en un principio una agrupación pequeña (unos 20 músicos) y aumenta de tamaño a lo largo de los siglos habiendo ya en siglo XIX orquestas de más de 100 músicos.

- Orquesta de cámara: Es una orquesta pequeña, constituida sobre todo por instrumentos de cuerda rozada (familia del violín), algunos de viento y los timbales como percusión.
- Orquesta sinfónica: Suele pasar de los 100 músicos estando representadas las tres familias instrumentales de forma equilibrada.

CLASIFICACIÓN DE LAS VOCES

Mujeres y niños:

soprano
mezzosoprano
contralto

Hombres: contratenor
tenor
barítono
bajo

Castrati: Cantantes varones con voz de soprano o contralto debido a su castración de niños.

Agrupaciones vocales:

- Dúo (duetto), trío, cuarteto,...
- Coro masculino, coro femenino, coro de voces blancas (sólo de niños o de mujeres y niños)

FORMAS MUSICALES

Se llama forma musical a la manera de organizar o estructurar una pieza musical, que resulta del orden elegido por el compositor para presentar los distintos temas o ideas musicales que la integran.

Pequeños tipos formales (de un solo movimiento o tiempo, conforman los grandes tipos formales)

Algunos ejemplos: himnos, villancicos, cantatas, rondó, aria, forma sonata, fugas...

Grandes tipos formales (con más de un movimiento)

Algunos ejemplos: conciertos, oratorios, sonatas, sinfonías, óperas, etc.

TEXTURA:

Es la forma de organizar las distintas partes interpretadas por los instrumentos o/ y las voces.

- **Textura monodica o monofonía:** suena una melodía sin ningún tipo de acompañamiento o con acompañamiento percusivo de sonido indeterminado
Puede ser interpretada por una o varias personas pero todas interpretan lo mismo al "unísono".
Ej.: el canto gregoriano, las cantigas de Santa María



- **Textura polifónica o polifonía:** Cuando hay varias melodías sonando al mismo tiempo. Tipos de texturas:

1.- Melodía acompañada: una melodía principal destaca sobre un acompañamiento vocal o instrumental. Pe.: cualquier canción moderna en la que cante un solista acompañado por guitarras eléctricas, bajo, batería... Se habla de "textura armónica o vertical".



2.- Contrapunto: Varias melodías igual de importantes suenan simultáneamente. Se habla también de "textura horizontal".



3.- Homofonía: Todas las voces se mueven con el mismo ritmo melódico. El resultado de esta textura es una sucesión de acordes en bloque.

Four staves of music in 3/4 time. All four staves (treble and bass clefs) show the same melodic line with lyrics: Hoy com - ma - mos y be - ba - mos y can - te - mos. This illustrates homophony where all parts move in unison.

ESCALAS

Para crear melodía se utilizan las ESCALAS, que son una sucesión ordenada de sonidos. La escala más utilizada en la música occidental es la **diatónica**, que tiene 7 sonidos, cinco tonos y dos semitonos, que puede ser mayor o menor según la situación de los mismos:



I II III IV V VI VII VIII

Escala diatónica de Do Mayor



I II III IV V VI VII VIII

Escala diatónica de La menor

El 1º grado de la escala se llama que da nombre a la misma. Otro grado importante es el 5º, llamado Y el 4º o

Otras escalas son la **cromática** (12 sonidos a distancia de semitono), la **pentatónica** (5 sonidos), la escala de **blues**, etc.



Escala cromática



Escala pentatónica



Escala de blues

LOS INTERVALOS: Es la distancia entre dos sonidos. Para conocer el intervalo se cuenta el sonido de partida y el sonido de llegada. Si no hay distancia se produce **unísono**.



LAS ALTERACIONES: Son signos que se colocan delante de los sonidos y alteran el sonido.

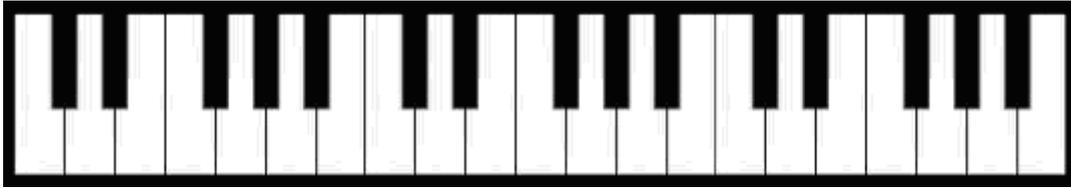
Son:

- Sostenido (#): sube medio tono la altura del sonido
- Bemol (b): baja medio tono la altura sonora
- Becuadro (x): deshace el efecto del sostenido y del bemol

Además, las alteraciones pueden ser:

- Propias: Se colocan en la armadura y afectan a las notas en toda la obra
- Accidentales: Se colocan delante del sonido y su efecto dura un compás.

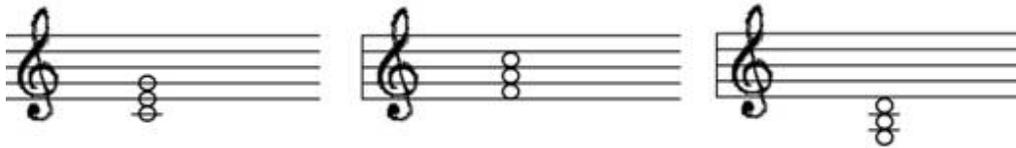




LA ARMADURA: es el conjunto de alteraciones propias (sostenidos o bemoles) que escritas al principio del pentagrama sitúan una frase musical en una tonalidad determinada.



ACORDES: Es la superposición de tres o más sonidos que suenan simultáneamente



ARPEGIOS: Sucesión de tres o más sonidos y que suenan uno detrás de otro.



GÉNEROS MUSICALES: son criterios para clasificar la música.

- **Música religiosa o sacra** (destinada al culto o no) - **Música profana.**
- **Vocal** (interviene la voz, con o sin acompañamiento instrumental) - **Instrumental**

Según el contenido

- **Música descriptiva:** Música instrumental que describe un fenómeno o un acontecimiento, por ejemplo, una tormenta, una batalla, canto de los pájaros, etc. Pueden tener onomatopeyas.
- **Música programática:** Música instrumental basada en un argumento literario, un poema, un cuadro... La descripción no es imitativa sino que se basa en asociaciones de ideas musicales. Surge en el romanticismo (XIX)
- **Música dramática:** Música vocal que expresa un texto. Puede ser representada o teatral (ópera, zarzuela) o no representada (oratorio, pasión, canción)
- **Música escénica:** Música destinada a la escena (el ballet, la ópera, la zarzuela...)
- **Música pura o abstracta:** Música instrumental que no hace referencia a nada fuera de la propia música.

Según el número de intérpretes

- **Música de cámara:** Interpretada por grupos pequeños en lugares pequeños
- **Música de concierto:** es toda la música sinfónica, y la destinada a ser interpretada en grandes salas de conciertos, incluidos los recitales "virtuosísticos" de un solo instrumento.

CARÁCTER: adjetivos que describen las sensaciones que expresa la música, por ejemplo, agitado, vigoroso, enérgico, animado, marcial, majestuoso, pomposo, serio, solemne, tranquilo, angustioso, apasionado, dulce, expresivo, triste, misterioso, gracioso, alegre, juguetón.

LA MÚSICA MEDIIEVAL

(siglos V al XV)

CURIOSIDADES SOBRE LA EPOCA

La Edad Media es una época que dura aproximadamente diez siglos, del V al XV y es la época en la que se forman los pueblos de Europa. Al principio no existían las ciudades así que la gente vivía en los pueblos, normalmente de lo que cultivaban y criaban, pero siempre con pocos recursos. Era una sociedad en la que la iglesia cristiana tenía un poder inmenso, tanto económico como cultural, pues los clérigos eran prácticamente los únicos que sabían leer y escribir. Era una sociedad "teocéntrica", en la que todo giraba alrededor de la iglesia y de Dios, de modo que la música, pero también la arquitectura y la escultura estaba al servicio de la Iglesia. No había una iglesia cristiana única en Europa, sino que había muchas según los países y cada una tenía sus cantos particulares, como por ejemplo el canto mozárabe en España o el ambrosiano de Italia. Por otro lado, también se produce en esta época la expansión del Islam (recuerda que los árabes entraron en España en el siglo VIII y permanecieron hasta el siglo XV), dejando una profunda huella artística y cultural.

1ª Audición

Obra: Veni creator spiritus

Autor: Rabanus Maurus (siglo IX)

Estilo: Canto gregoriano

Forma musical: Himno

Epoca: Edad Media (siglo IX)

<p>Veni, Creator Spiritus mentes tuorum visita Imple superna gratia quae tu creasti pectora.</p> <p>Qui Paraclitus diceris, donum Dei Altissimi, fons vivus, ignis, caritas, et spiritalis unctio.</p> <p>Tu septiformis munere, dexteræ paternæ digitus, tu rite promissum Patris, sermone ditans guttura.</p> <p>Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirmi nostri corporis, virtute firmans perpeti.</p> <p>Gloria Patri Dominus Deo qui a mortuis surrexit ac Paraclito in saeculorum saecula. Amen.</p>	<p>Ven Espíritu creador; visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que Tú mismo has creado.</p> <p>Tú eres nuestro consuelo, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción.</p> <p>Tú derramas sobre nosotros los siete dones; Tú el dedo de la mano de Dios, Tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra.</p> <p>Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio, fortalece nuestra frágil carne.</p> <p>Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Así sea.</p>
--	--

Veni Creator Spiritus

Hymn.
8.

V
Eni Cre- á-tor Spi-ri-tus, Méntes tu- órum ví-si-ta :
Imple su-pérna grá-ti-a Quae tu cre- ásti pécto-ra. 2. Qui
dí-ce-ris Pa-rácli-tus, Altíssimi dó-num Dé-i, Fons vívus,
ígnis, cá-ri-tas, Et spi-ri-tá-lis úncti-o.

Melodía

D.C. 5 veces y Coda

CODA

A - men.

CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA

Esta pieza es canto gregoriano. Es la música que se entonaba en las iglesias y monasterios en la Edad Media. El gregoriano es música vocal a capela y monódica, es decir, se interpretaba sin acompañamiento instrumental a una sola voz, y se entonaba con ritmo libre, siguiendo los acentos e inflexiones del texto. **El texto** es muy importante, normalmente son rezos y oraciones a Dios, a los santos o a Espíritu Santo; se creía que estos textos tenían carácter divino, y que el mismo Dios se los había dictado a san Gregorio Magno. Se canta en **latín**, que es el idioma oficial de la iglesia católica.

Realmente, el gregoriano es un canto que procede de la **cantilación** (recitado entonado) de los salmos en las sinagogas judías. Se le llamó gregoriano en honor al Papa San Gregorio, que vivió en el siglo VI, y que se hizo famoso musicalmente porque recopiló una serie de cantos religiosos e hizo que todas las iglesias cristianas los adoptasen para el culto, es decir, unificó los cantos de toda la iglesia cristiana. Esta forma de canto se llama también "canto llano" (o plano), por ser un canto monódico, a una sola voz.



El **Veni Creator Spiritus** es un texto que invoca la presencia del Espíritu Santo. Se canta en la liturgia católica, en la misa de vísperas de Pentecostés o cuando los cardenales van a elegir nuevo Papa, para que el espíritu Santo les ilumine en la votación. Pero también se suele cantar al comienzo de solemnes actos académicos en las universidades, vestigio del origen eclesiástico de la institución.

Se trata de un **himno**, forma vocal estrófica sin estribillo compuesta para alabar a alguien o conmemorar algún hecho importante.

Códices: Son los libros manuscritos en los que se recopilan las partituras medievales. El de la catedral de Santiago se llama Códice Calixtino en honor al papa Calixto II, que se atribuye la autoría del códice. Es un manuscrito del siglo XII, una especie de guía para los peregrinos que hacían el camino de Santiago, con sermones, relatos de milagros del apóstol y cantos.

2ª Audición

Obra: Cantiga de Santa María nº 147 "A madre do que a besta"

Autor: Alfonso X el Sabio y colaboradores

Estilo: Lírica trovadoresca

Forma musical: Cantiga estrófica con estribillo

Época: Edad Media (siglo XIII)

Escucha la cantiga y sigue la letra en el idioma original

*A madre do que a besta de Balaam falar fez, ar
fez pois hua ovella falar hua vez*

Esto fez Santa María
Por hua pobre muller
Que a de grado servía
Com quen ben servir quer:
E porend' ela un dia
Valeu - ll' ú lle foi mester
e mostrou y seu miragre
que vos non fui moi rafez

*A madre do que a besta de Balaam falar fez, ar
fez pois hua ovella falar hua vez*

Aquesta moller merquya
De quanto pod' chegar
Comprou hua avellina
E foy -a dar a guardar
A un pegureir' aya;
E pois ao trosquiar
Foi en demander a laa
Pola vender por seu prez

*A madre do que a besta de Balaam falar fez, ar
fez pois hua ovella falar hua vez*

Mais o pegureir' astroso
A ovella ascondeu
E come cobiçoso
Diss: "O lobo a comeu"

A vella por mentiroso
O tev' end', e lle creceu
Tal coita por sa ovella
Que tornou tal come pez

*A madre do que a besta de Balaam falar
fez, ar fez pois hua ovella falar hua vez*

E disse: "Ay, Groriosa,
A mia ovella me dá,
Ca tu end' es poderosa
De o fazer". E dalça
Du jazia a astroso
Ovella diss': "Ey -m' acá"
E así santa María
Aquest' engano desfez

*A madre do que a besta de Balaam falar
fez, ar fez pois hua ovella falar hua vez*

E a vella muy festynno
Ssa ovella, trosquiou,
E meteu-ss ao camyo
E quanto más pod' andou,
A costas seu vellocino;
A Rocamador chegou,
Dizend: "Esto fez a Virgen
Que sempre teve belmez"

*A madre do que a besta de Balaam falar
fez, ar fez pois hua ovella falar hua vez.*

R.: *La Madre del que hizo hablar a la bestia de Balaam, puede hacer también Ella que, por una vez, hable una oveja.*

Esto hizo Santa María por una mujer que le servía de buena gana, como aquel que bien quiere servir, y por ello, un día le valió cuando le fue necesario, y mostró allí un milagro que no fue pequeño.

Esta mujer desgraciada compró una ovejita con todo cuanto pudo ahorrar y se la dio enseguida a guardar a un pastor, y cuando llegó el tiempo de trasquilarla fue a pedirle la lana para venderla por su precio. Pero el astroso pastor escondió la oveja y, hombre codicioso dijo: "Se la comió el lobo".

La vieja lo tuvo por mentiroso, y le creció tal angustia por su oveja que se puso negra como la pez. Y dijo: "Ay, Gloriosa, dame mi oveja, porque Tú tienes poder para hacerlo"

Y allí donde yacía, la mezquina oveja dijo: " ¡Heme acá! ¡Heme acá! "

Y así deshizo el engaño la Virgen. Y la vieja muy presto, trasquiló la oveja, se puso en camino y anduvo cuanto más pudo, con su vellocino a cuestras, y llegó a Rocamador diciendo: "Esto hizo la Virgen, que siempre da su amparo"

Partitura de la cantiga

The image shows a musical score for a cantiga. It consists of six staves of music in a single system, each with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The lyrics are written below the notes in Galician and French. The Galician lyrics are: "A Ma - dre do que a bes - tiu de Ba - la am fa - lar fez, ar fez pois hũ - a o - ve - lla e - la fa - lar hũ - a vez. Es - to fez San - ta Ma - ri - a por hũ - a po - bre mo - ller que a de gra - do ser - vi - a co - me quen ben ser - vir quer; et por - end' e - la un di - a va - leu - ll'u lle foi mes ter et mos - trou y seu mi - ra - gre que vos non fui mui ra - fez."

CURIOSIDADES SOBRE LA ÉPOCA

Al final del primer milenio, se produce la ascensión de otro estamento: los caballeros feudales que vivían en los castillos. La vida en los castillos solía transcurrir monótona. El señor feudal y sus soldados partían de vez en cuando para guerrear. En momentos muy extraordinarios algunos caballeros marchaban a tierras lejanas a combatir al infiel; a veces tardaban meses, incluso años. Mientras tanto, sus mujeres esperaban bordando en algún torreón, los niños jugaban y el pueblo trabajaba sin descanso. Cuando aparecían los juglares y trovadores se producía una verdadera conmoción: todos, chicos y grandes se reunían para escuchar los relatos de fantásticas aventuras y amores imposibles que cantaban estos músicos - poetas errantes. Casi todas las canciones que cantaban los juglares y trovadores estaban acompañadas por instrumentos.

Los juglares:

Los trovadores:

CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA

Las cantigas son canciones que componían los trovadores y que normalmente interpretaban los juglares. Son canciones monódicas, aunque se sabe que eran acompañadas por algún instrumento, como por ejemplo, el laúd. Las había de amor, de escarnio y las cantigas de Santa María. Uno de los trovadores más famosos fue el rey español Alfonso X, llamado El Sabio por el gran impulso cultural que propició. En su



corte se rodeó de eruditos judíos, musulmanes y cristianos que convivían en paz; junto con sus colaboradores, compuso las famosas cantigas dedicadas a la Virgen María, que aunque de temática religiosa no se interpretaban dentro de la iglesia por lo que se considera música profana.

Se conservan unas 400 cantigas de Santa María; algunas son de alabanza o "loor" y otras narran sus milagros. Musicalmente, algunas melodías son originales, pero otras muchas provienen de canciones y danzas

populares. Los códices (ver pg. 12) donde se guardan estas piezas tienen unos dibujitos policromados llamados "miniaturas", algunos de los cuales contienen los instrumentos que acompañaban las canciones. El **texto** está en gallego-portugués, que era el idioma de la lírica medieval en la península. Esta cantiga narra un milagro de Santa María.

CARACTERÍSTICAS MUSICALES

Los instrumentos que intervienen y el tipo de acompañamiento: Intervienen dos dulzainas que hacen el bordón y un pequeño adorno, además de un darbuka que hace el acompañamiento rítmico.



LA MÚSICA DEL RENACIMIENTO (siglos XV y XVI)

CURIOSIDADES SOBRE LA ÉPOCA

Es una etapa que dura aproximadamente dos siglos, el XV y el XVI.

El nombre de Renacimiento proviene del "renacer" de la cultura clásica de Grecia y Roma, que se produce en esta época y que repercute en todos los ámbitos de la sociedad, desde el arte hasta la forma de vida y el pensamiento. Al igual que en Grecia o Roma, el "hombre" como ser, recupera el protagonismo perdido durante la Edad Media bajo la influencia casi total de la Iglesia. Al hombre se le reconocen una serie de capacidades intelectuales y artísticas al margen de Dios, lo que propicia el desarrollo de la técnica aplicada a varios campos: astronomía, anatomía, navegación... Es una época de grandes inventos, descubrimientos y viajes. ¿Podrías citar algunos? ¿Podrías citar el nombre de algún pensador, inventor o artista de esta época?

LA MÚSICA DEL RENACIMIENTO

Debido a que la sociedad se hace más laica (¡Ojo! todavía la Iglesia sigue teniendo mucho poder), a la gente le gustaba hacer mucha vida social, reunirse en sus casas, ir a fiestas... y como no, en las fiestas no podía faltar la música y la danza. Estas fiestas se daban normalmente en las casas de los ricos y nobles, que solían tener a su servicio un grupo de músicos contratados todo el año. Se llamaban "capillas" y estaban compuestas por cantantes e instrumentistas (llamados ministriles) que interpretaban canciones **polifónicas** y música de danza instrumental. ¿Sabes el nombre de alguna danza del Renacimiento?

Prevalece la música **vocal** de textura **polifónica**, homofónica y contrapuntística, que llega a su máximo desarrollo.

Se pone de moda que la gente culta aprenda a tocar algún instrumento o a cantar villancicos o madrigales, para poder hacer música en sus casas en cualquier momento, pues para los renacentistas la música era una forma de encontrar descanso en el medio de los duros quehaceres diarios. La música más difícil siempre la interpretaban los profesionales, compositores y músicos especializados que siempre trabajaban para algún noble o rico burgués que le pagaba, pero para quién no es más que **un criado**.



CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA

Un **villancico** es una forma musical vocal, de textura polifónica habitualmente de estilo homofónico y de temática popular, es decir de interés para los habitantes de la "villa" (de ahí el nombre de villancico). Las letras están escritas en castellano antiguo o en portugués. Había villancicos religiosos y profanos, y estaba de moda la temática del amor pastoril, aunque también los hay que cuentan algún acontecimiento histórico importante, o de argumento pícaro e incluso obsceno.

En este caso, el texto trata sobre el carnaval (antroido-antruejo) y es una invitación al disfrute de los placeres de la comida y la bebida, pues pronto vendrán los tiempos del ayuno (cuaresma). El idioma utilizado es el castellano antiguo.

Está compuesta para las cuatro voces fundamentales: soprano, contralto, tenor y bajo. Estas voces podían ser reforzadas o sustituidas por instrumentos, bien de la misma familia, bien de familias distintas. Otras piezas similares son el madrigal, que está escrito en italiano y la chanson, en francés.

Audición nº 3

Obra: "Hoy comamos y bebamos"

Autor: Juan del Encina (Salamanca 1468-1529)

Estilo: Polifonía profana del renacimiento español

Forma musical: Villancico

Época: Renacimiento (siglo XV)

Hoy comamos y bebamos
Y cantemos y holguemos,
Que mañana ayunaremos.

Por honra de sant' Antruejo
Parémonos hoy bien anchos,
Embutamos estos panchos,
Recalquemos el pellejo.

Que costumbre es de concejo
que todos hoy nos hartemos,
que mañana ayunaremos.

Honremos a tan buen santo,
Porque en hambre nos acorra,
Comamos a calca porra,
Que mañana hay gran quebranto.

Comamos y bebamos tanto,
Hasta que nos reventemos,
Que mañana ayunaremos

Bebe, Brás, más tú, Beneito,
Beba Pedruelo y Lloriente,
Bebe tú primeramente,
Quitarnos has deste preito.

En beber bien me deleito,
Daca, daca, beberemos,
Que mañana ayunaremos.

Tomemos hoy gasajado,
Que vien la muerte,
Bebamos, comamos huerte,
Vámonos cara el ganado.

No perderemos bocado,
Que comiendo nos iremos,
Y mañana ayunaremos

Instrumentos: En la música profana suelen participar instrumentos, en general doblando a las voces o sustituyéndolas. Aparecen familias de instrumentos (es decir, el mismo instrumento pero en varios tamaños que equivalen a las cuatro voces humanas). Así tenemos, por ejemplo, viola da gamba soprano, contralto, tenor y bajo. Además, los instrumentos se clasificaban según la intensidad del sonido que podían emitir, y así se dividían en altos o de "alta capella" (mucho sonido), y bajos o de "baja capella" (sonido más suave)

Clasifica los instrumentos que participan en esta versión según sean de alta o baja capella y dí a que familia pertenecen: vihuela, viola alto, tambor, sacabuche soprano, corneto, viola bajo, chirimía tenor, pandereta.



Alta capella	Baja capella

Hoy comamos y bebamos

(Cancionero de Palacio)

Juan del Encina (1469-1530)

S
C
T
B

Musical score for Soprano (S), Contralto (C), Tenor (T), and Bass (B) parts, measures 1-5. The score is in 3/4 time and G major. The Soprano part begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The Contralto part begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The Tenor part begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The Bass part begins with a bass clef and a key signature of one sharp (F#).

6

Musical score for Soprano (S), Contralto (C), Tenor (T), and Bass (B) parts, measures 6-11. The score continues from the previous system. The Soprano part begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The Contralto part begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The Tenor part begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The Bass part begins with a bass clef and a key signature of one sharp (F#).

12 **Fin**

Musical score for Soprano (S), Contralto (C), Tenor (T), and Bass (B) parts, measures 12-17. The score continues from the previous system. The Soprano part begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The Contralto part begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The Tenor part begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The Bass part begins with a bass clef and a key signature of one sharp (F#). The word "Fin" is written above the Soprano part at the beginning of measure 12.

18

Musical score for Soprano (S), Contralto (C), Tenor (T), and Bass (B) parts, measures 18-23. The score continues from the previous system. The Soprano part begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The Contralto part begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The Tenor part begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The Bass part begins with a bass clef and a key signature of one sharp (F#).

D.C.
α
Fin

LA MÚSICA DEL BARROCO

(siglo XVII y 1ª mitad del XVIII)

CURIOSIDADES SOBRE LA ÉPOCA

El barroco (siglo XVII- 1ª mitad del XVIII) es una época de crisis general que abarca lo religioso, económico y lo político. También es la época de los grandes monarcas absolutistas, que gobernaban a su antojo pues consideraban que eran la representación de Dios en la tierra y que ejercían la soberanía por derecho divino. Luis XIV "El rey sol" en Francia o Enrique VIII en Inglaterra son ejemplo de dos monarcas absolutos.

CURIOSIDADES DE LA MÚSICA BARROCA



La música del Barroco, y el arte en general, estaba al servicio de los poderosos reyes absolutistas y de la también poderosa iglesia católica, y realmente era grandiosa y buscaba asombrar y deslumbrar al público como muestra del poder de los reyes y la iglesia. Les gustaba lo recargado, lo fantástico y sobrenatural (es la época de los "castrati"), por ejemplo.

Los músicos no eran independientes, sino que trabajaban para los grandes señores de la nobleza y el clero y eran considerados criados, no artistas. Trabajaban mucho y siempre componían por encargo. Los mejores llegaban a ser "maestros de capilla".

Musicalmente, lo más característico es:

- El abandono del contrapunto y la polifonía homofónica del Renacimiento en favor de **la monodía acompañada**. La monodía acompañada consiste en una melodía principal interpretada por las voces más agudas, acompañada por el llamado "bajo continuo", línea melódica del bajo sobre el que se construían los acordes. Solía interpretarlo un instrumento grave de cuerda rozada como el violoncello o el contrabajo y los acordes un instrumento armónico como el clavecín o el órgano.
- El gusto por los **contrastes (estilo concertante)**, que consiguen:
 1. alternando uno o varios solistas con una orquesta
 2. alternando sonidos fuertes con sonidos suaves
 3. alternando piezas musicales rápidas con lentas
 4. alternando piezas musicales binarias con ternarias
- **La aparición la orquesta**, constituida sobre todo por los instrumentos de cuerda rozada (violín, viola, violonchelo y contrabajo), unos pocos de viento (flauta, oboe, fagot, trompeta y trompas) y como representante de la percusión, los timbales; además intervenía el continuo (los instrumentos que interpretaban el bajo continuo).
- El nacimiento de **la ópera y el concierto**, solista y grosso.



El clavecín es un instrumento de cuerda pinzada a través de un mecanismo de teclado. Su sonido es metálico y siempre con la misma intensidad.

4ª Audición

Obra: "EL MESÍAS" Coro: "Aleluya"

Autor: Georg Frederic Haendel (Alemania 1685 - Londres 1759)

Estilo: Música religiosa barroca

Forma musical: Oratorio

Época: Barroco (s. XVII y 1ª mitad del XVIII)

Coro "Aleluya"

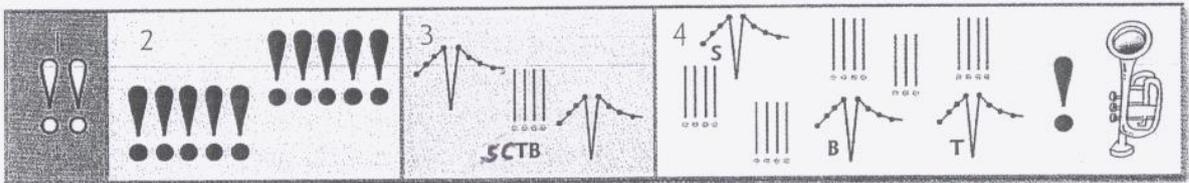
Hallelujah (bis 4)	iAleluya!
Hallelujah (bis 4)	iAleluya!
For the Lord God Omnipotent reignetch	Por el reinado del Señor Dios Omnipotente
Hallelujah (bis 3)	iAleluya!
For the Lord God Omnipotent reignetch	Por el reinado del Señor Dios Omnipotente,
The kingdom of this world is become	el reino de este mundo se convierte en
The kingdom of our Lord	el reino de nuestro Señor y de su Cristo.
And of his Christ	
And He shall reign forever and ever	Y Él reinará por los siglos de los siglos
King of Kings and Lord of Lords	Rey de reyes y Señor de señores
And He shall reign forever and ever	Y Él reinará por los siglos de los siglos.
Hallelujah (bis 3)	iAleluya!

Un Oratorio es una forma musical vocal y dramática (teatral) de género religioso sin representación escénica. Tiene partes orquestales y vocales (para solista y para coro) y el argumento está extraído de la Biblia.

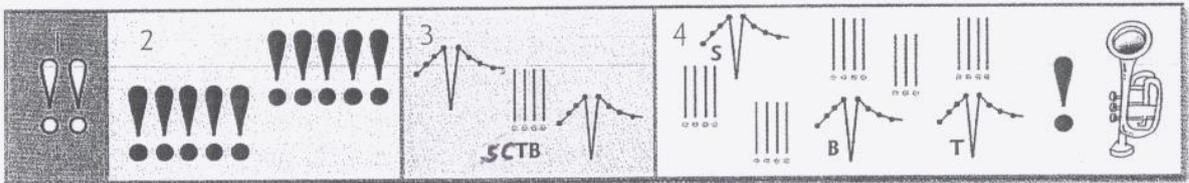
Musicograma

Símbolos e abreviaturas	Aleluia	Tenor	Baixo	Soprano	Contralto	Orquestra	Todos	Rei	Lord
	!	T	B	S	C	—	=		L
								Rei	Lord

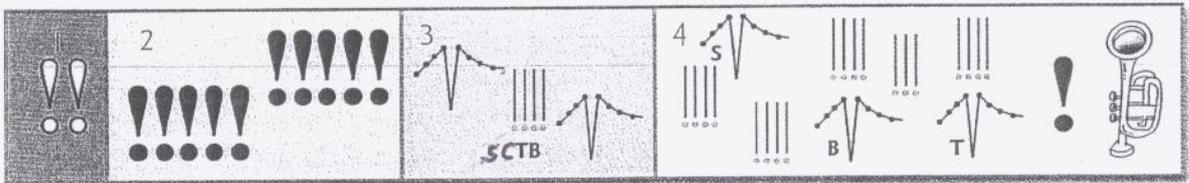
2



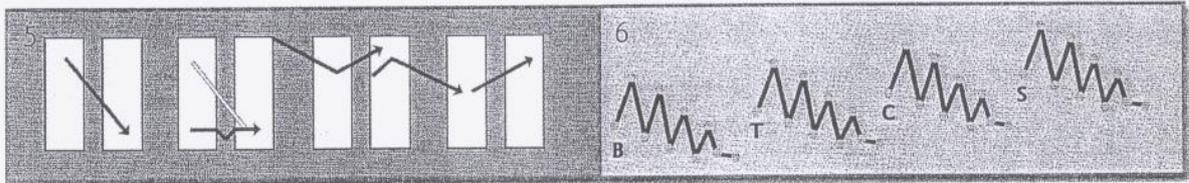
3



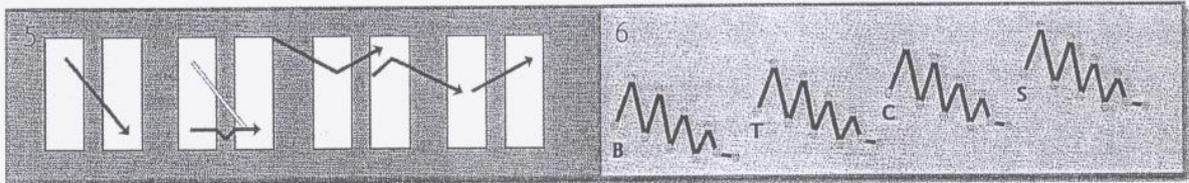
4



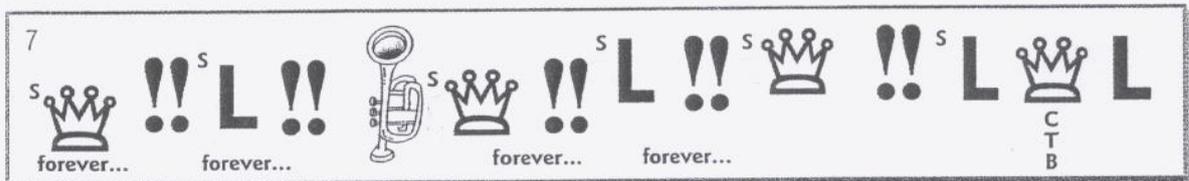
5



6

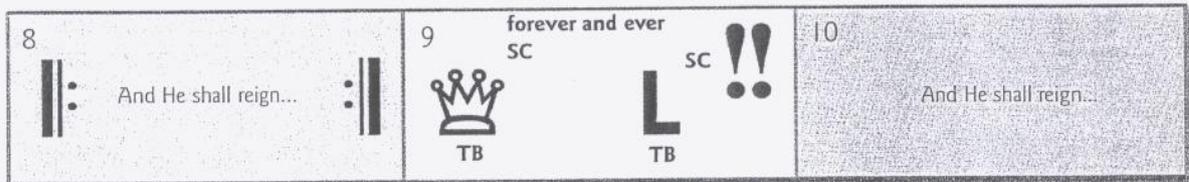


7



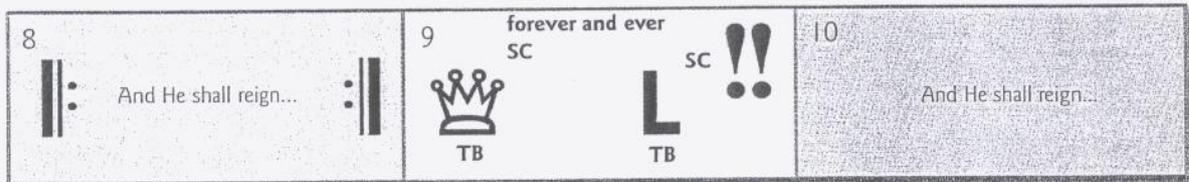
forever... forever... forever... forever...

8



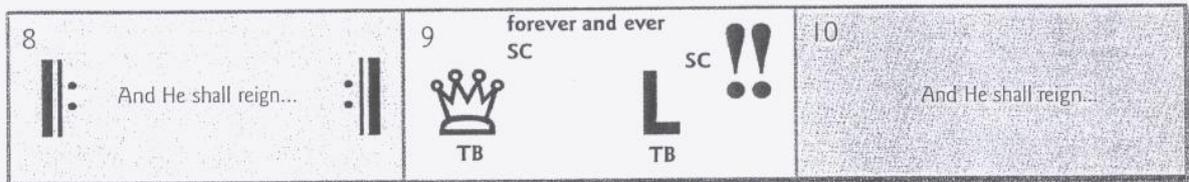
And He shall reign...

9



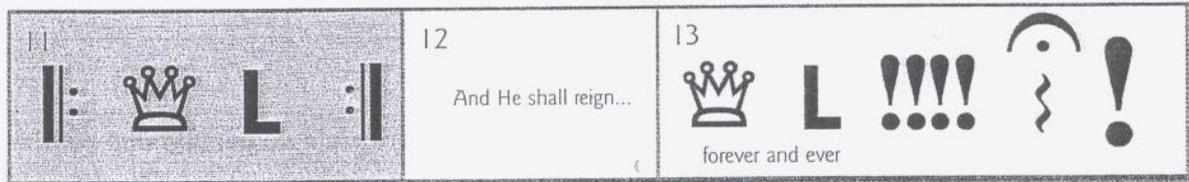
forever and ever

10



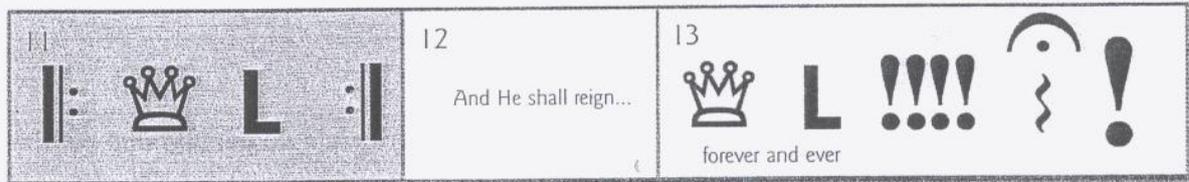
And He shall reign...

11



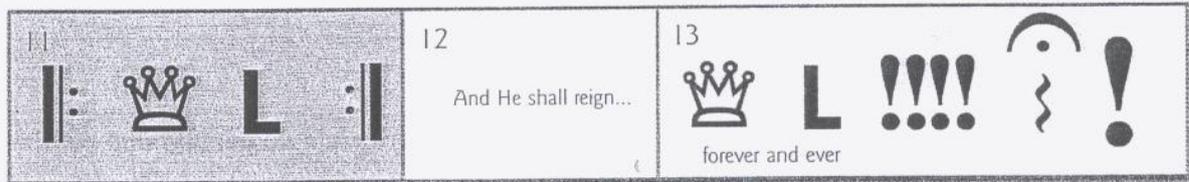
And He shall reign...

12



And He shall reign...

13



forever and ever

CURIOSIDADES SOBRE EL AUTOR

Aunque alemán de nacimiento, Haendel vivió más en Italia (país cuna de la ópera) y en Inglaterra que en Alemania. En Inglaterra, trabajó al servicio del rey Jorge I, componiendo sobre todo óperas y oratorios. Tenía fama de ser un hombre solitario y de carácter fuerte. Hay una anécdota que cuenta que en una ocasión, intentó tirar a una *prima donna* por la ventana porque se negó a cantar un *aria* sin que Haendel la arreglara a su voluntad; ante el susto, la cantante accedió a cantar todo lo que el compositor le pidiese. A su muerte, Haendel fue enterrado en la Abadía de Westminster, el lugar donde los ingleses entierran a sus más prestigiosos compatriotas.



CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA

De los veinte oratorios que compuso Haendel, "El Mesías" es el único escrito sobre un tema cristiano. Está dividido en tres partes:

1. Anuncia la inminente llegada de Jesús
2. Narra su vida y milagros, pasión y muerte, resurrección y ascensión a los cielos. El coro "Aleluya" es el número final de esta parte, es un canto jubiloso que proclama el reino de Dios en este mundo.
3. Anuncia la segunda venida del Mesías (textos del Apocalipsis)

Haendel escribió esta obra en Londres, milagrosamente en sólo veinticuatro días trabajando tan afanado que rehusaba la comida y bebida. Se dice que al final exclamó: "Creo que he visto el cielo y al mismo Dios", lo que no indica que fuera concebido con destino a la liturgia ni para ser cantado en un lugar sagrado, sino más bien en salas de conciertos o teatros. La obra se estrenó en Dublín en 1742; cuando posteriormente se estrenó en Londres, el rey Jorge se entusiasmó tanto durante el coro del "Aleluya" que se puso en pie. Todo el teatro hizo lo mismo, y la tradición se ha mantenido hasta nuestros días.

5ª Audición

Obra: Toccata y fuga en Re menor BWV 565

Autor: Juan Sebastián Bach (Alemania 1685-1750)

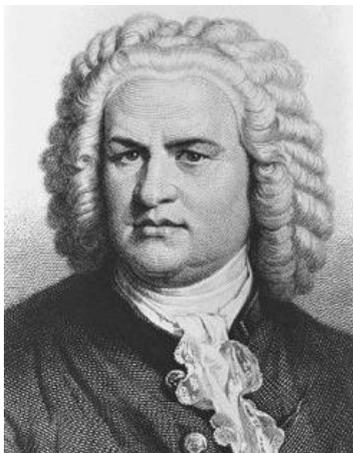
Estilo: Música religiosa para órgano

Forma musical: Toccata

Época: Barroco

CURIOSIDADES SOBRE EL AUTOR

Aunque nació en una ciudad muy próxima a la que vio nacer a Haendel, y casualmente en el mismo año, nunca llegaron a conocerse. Al contrario que su viajero colega, Bach nunca salió de Alemania, donde fue considerado siempre como un fantástico organista y compositor. Como era profundamente religioso, le encantaba componer obras para la iglesia en la que trabajaba como maestro de capilla. Trabajaba mucho para mantener a su gran familia (20 hijos de dos matrimonios). Algunos de sus hijos también fueron compositores.



CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA

Johann Sebastián Bach compuso esta célebre obra en 1703, con sólo 18 años, cuando pretendía el puesto de organista en Arnstadt. Es sin duda la pieza para órgano más célebre de

Johann Sebastian Bach, incluso podría decirse que la toccata y fuga en Re menor es la obra para órgano más célebre en general.

Una **toccata** o "**toccata**" (italiano) es una forma musical instrumental que se caracteriza por su libertad formal y su virtuosismo, que, según los teóricos debía causar la impresión de que se toca de manera improvisada. Como contraste, la "**fuga**" es una forma musical con un esquema fijo, con textura contrapuntística de estilo imitativo, en la que el tema principal se expone sucesivamente en todas las voces formando una textura polifónica de gran complejidad.

1º Explica las partes y el funcionamiento del órgano barroco

6ª Audición

Obra: Concierto en Mi mayor, Op. 8 nº 1, RV 269 "La primavera"

1º movimiento: "Allegro"

Autor: Antonio Vivaldi (Venecia 1678 - Viena 1741)

Estilo: Música instrumental profana

Forma musical: Concierto solista (1º mov: rondó)

Época: Barroco

CURIOSIDADES SOBRE EL AUTOR



A Vivaldi (Venecia 1678 - Viena 1741) le conocían por *il prette rosso* (el cura rojo, porque era pelirrojo). Le encantaba componer conciertos, sobre todo para violín, que era su instrumento favorito y del que era un auténtico virtuoso. Compuso unos 400 conciertos para diversos instrumentos, en su mayor parte destinados a ser interpretados por las niñas huérfanas del Orfelinato de la Piedad, institución donde impartía clases de violín.

Su música cayó en el olvido a las pocas décadas de su muerte y no fue redescubierta hasta el siglo XX.

CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA

El famoso concierto para violín llamado "La primavera" es el primero del grupo de conciertos de Vivaldi conocido como Las cuatro estaciones, compuestos en 1725. Estos conciertos suponen uno de los primeros ejemplos de música descriptiva, antecesora de la música de programa del siglo XIX pues con ellos trata de describir fenómenos de la naturaleza relacionadas con las estaciones del año.

Un concierto solista es una forma musical instrumental para orquesta en la que un instrumento solista (el "solo", en este caso el violín) dialoga con la orquesta (el "tutti", en este caso una orquesta de cuerda). Tiene tres movimientos :

Primer movimiento: Allegro

La orquesta anuncia la llegada de la primavera. Aparición del solista acompañado por un par de violines que imitan el canto de los pájaros, el agua de un manantial y una tormenta.

Segundo movimiento: Largo

Sobre el verde campo y a la sombra de un frondoso árbol un pastor de cabras duerme una placentera siesta y, cerca de él, su perro ladra.

Tercer movimiento: Allegro (Danza pastoril)

En el campo y bajo el cielo azul pastores y ninfas danzan gozosos por la llegada de la primavera.

AUDICIÓN DEL PRIMER MOVIMIENTO

Durante la audición, verás que esta melodía se escucha varias veces, algunas con pequeños cambios; es pues, una melodía que retorna, por eso se denomina *ritornello* en italiano, o *estribillo* en español.

Además se pueden escuchar otros fragmentos que describen otras cosas:

- B) los pájaros saludan con sus alegres cantos
- C) los manantiales fluyen con suave murmullo
- D) la tempestad; truenos y relámpagos
- E) los pájaros reanudan sus cantos

En los siguientes recuadros, vete colocando por orden de aparición los fragmentos anteriores, utilizando las letras mayúsculas que las identifican:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

En la audición, se aprecia además que hay fragmentos en los que destaca un violín sobre los demás instrumentos. En los siguientes recuadros trata de poner cuando suena el "tutti" (T) y cuando el "solo" (S) :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Esta estructura musical se llama **RONDÓ**. Un RONDÓ es una forma musical en la que una melodía principal A, se alterna con otras melodías distintas, de modo que resulta la siguiente combinación A B A C A D A.

Interpreta con flauta e instrumentos ORFF, esta versión de la obra:

"La Primavera"

Σ 4

A. Vivaldi

Arreg. Miguel Á. Férrez

Flauta

Pandero

Xilófonos
Metalófonos

The first system of the musical score consists of three staves. The top staff is for the Flute (Flauta), the middle for the Tambourine (Pandero), and the bottom for Xylophone and Metallophone (Xilófonos Metalófonos). All staves are in treble clef with a common time signature (C). The flute part begins with a rest followed by a series of eighth and sixteenth notes. The tambourine part features a simple rhythmic pattern of quarter notes. The xylophone/metallophone part provides a harmonic accompaniment with chords.

F.

P.

Xl.
Mt.

The second system continues the music with three staves. The top staff is labeled 'F.', the middle 'P.', and the bottom 'Xl. Mt.'. The notation continues with similar rhythmic and melodic patterns as the first system.

F.

P.

Xl.
Mt.

The third system concludes the piece with three staves labeled 'F.', 'P.', and 'Xl. Mt.'. The flute part ends with a final note, and the other instruments provide a concluding accompaniment.

LA MÚSICA DEL CLASICISMO (2ª mitad del siglo XVIII)

CURIOSIDADES SOBRE LA ÉPOCA

El Clasicismo es la etapa que dura aproximadamente 50 años, la segunda mitad del siglo XVIII y también es el estilo de los tres grandes maestros vieneses: Mozart, Haydn y Beethoven.

El estilo de vida de la época está determinado por el pensamiento de "La ilustración", que se apoya en la razón y la vuelta a la vida sencilla del hombre en la naturaleza como único medio de lograr la felicidad, escapando de la pompa y exageración propia del estilo de vida barroco. Es una época marcada por un acontecimiento político muy importante, la revolución francesa que traerá aires de igualdad, libertad y fraternidad (por lo menos en teoría).

LA MÚSICA DEL CLASICISMO

Los músicos de esta época siguen trabajando para la nobleza o el clero, pero comienzan a rebelarse ante esta situación pues ya no se consideran criados, sino artistas. Mozart fue el primero en "liberarse", aunque compuso casi toda su música por encargo.

Por otro lado, la música del clasicismo se caracteriza por tener en general un carácter amable y alegre, pues tiene como finalidad entretener y deleitar a quienes la escuchan, y no transmitir pasiones ni emociones negativas.

Las melodías son sencillas con pocos adornos. Predomina la **textura** polifónica de estilo melodía acompañada. Respecto a la **dinámica** de intensidades, se comienza a experimentar con los "crescendo" y "diminuendo" que hasta ahora no se habían podido utilizar. **La orquesta** crece en número de instrumentos y sigue prevaleciendo la familia de cuerda rozada; se incluye además el clarinete y se crea el piano - forte, es decir, el primer piano. En cuanto a las **formas musicales**, se compone mucha música de cámara (sonatas, tríos, cuarteto, quintetos), sinfónica (sinfonías y conciertos) y música vocal (óperas, misas...)

7ª Audición

Obra: Serenata nº 13 en sol mayor, K.525 "Pequeña Serenata Nocturna"

1º movimiento: Allegro

Autor: Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

Estilo: Música instrumental profana

Forma musical: serenata para orquesta

Época: Clasicismo (2ª mitad del XVIII)

CURIOSIDADES SOBRE EL AUTOR



Para algunos el mejor compositor de todos los tiempos. Niño prodigio como ninguno, joven compositor "maduro" a los 26 años, vivió en Viena casi toda su vida. De espíritu rebelde, se despidió de un jefe que le trataba como a un sirviente, siendo así uno de los primeros músicos "libres" de la historia. Compositor genial de todo tipo de música (óperas, sinfonías, misas, conciertos...), fue muy admirado en vida, pero también objeto de la conspiración de otros compositores envidiosos. Amante de la juerga y la buena vida, pero también buen padre y esposo, vivió casi toda su vida acuciado por las deudas; de hecho al morir a los 35 años, fue enterrado en una fosa común. Años

después se le hizo un monumento en reconocimiento de su genialidad.

CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA

La famosísima "Pequeña Serenata Nocturna" es una serenata. **Una serenata** es una forma musical vocal o instrumental destinada a agasajar a alguien, o compuesta para una ocasión especial (boda, bautizo, cumpleaños, etc.) Fue compuesta en 1787 aunque no se sabe muy bien cuando la estrenó, si la compuso por encargo ni tampoco los instrumentos que debían interpretarla; lo que sí está claro es el deseo del músico de crear una composición amable, agradable y entretenida, algo que pretendían casi todas las composiciones del clasicismo.

Esta obra tiene cuatro movimientos:

1. allegro (4.27)
2. romanze (andante) (5.54)
3. minuetto (Allegretto) (2.16)
4. rondo (allegro) (3.47)

1º movimiento: allegro

Esquema de composición: **tipo sonata**, esquema que se inventó en esta época, pero que siguió utilizándose en todo el siglo XIX. Consta de 3 partes:

Exposición

Desarrollo

Reexposición

A	punte	B		A	punte	B	Coda
---	-------	---	--	---	-------	---	------

Exposición: A y B son las dos melodías principales, normalmente de carácter contrastante. El "puente" lo constituyen ideas musicales secundarias que enlazan las dos melodías importantes.

Desarrollo: Se escuchan las melodías pero modificadas y mezcladas con otras

Reexposición: Es una repetición casi exacta de la exposición.

¿SABÍAS QUE? En el título de la obra aparece "K. 525". La "K" proviene de la palabra Kochel, apellido del científico que catalogó las 600 obras compuestas por Mozart

PARTITURA

Score **Pequeña serenata nocturna** W.A. Mozart

Allegro ♩ = 120 Allegro ♩ = 120

Flute

5

10

16

21

8ª Audición

Obra: Sinfonía nº 5 en do menor, op. 67 "del Destino"

1º movimiento: Allegro con brío

Autor: Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Género: Música instrumental profana

Forma musical: Sinfonía 1º mov. tipo sonata

Época: Transición Clasicismo-Romanticismo

CURIOSIDADES SOBRE EL AUTOR



Beethoven en 1808

Alemán de nacimiento, Beethoven pasó una infancia infeliz, con un padre tabernero y bebedor que quería convertirlo en otro Mozart en contra de su voluntad. Tan pronto pudo marchó a Viena, capital de la música en esta época, primero para estudiar y después para quedarse definitivamente. Triunfó en Viena, donde alcanzó un enorme prestigio que le duró hasta el fin de sus días, a pesar de que tenía fama de excéntrico y que era conocido por su mal carácter y su desprecio hacia nobles y reyes; curiosamente, algunos de sus mejores amigos pertenecían a la nobleza. Nunca tuvo jefes, su carácter liberal e independiente no se lo hubiera permitido; él no era criado de nadie. Vivía, y por cierto vivía muy bien, gracias a la venta de sus obras, a los conciertos que daba y a las clases particulares

que impartía. Admirador de Napoleón, termina odiándolo cuando bombardea su amada Viena. Atormentado por una sordera progresiva que lo dejará como una tapia, incluso piensa en el suicidio. Nunca se casó, pero la existencia de las "cartas a la amada inmortal" reflejan que tuvo un amor apasionado e inalcanzado. Beethoven es el último de los clásicos y el primero de los románticos.

Situación del músico: Destacar que la posición social del músico comienza a cambiar durante el Clasicismo, proceso que culminará en el Romanticismo en el que los músicos ya son considerados plenamente artistas, abandonando para siempre su antiguo status de criados. De hecho, Beethoven pudo componer esta sinfonía en la que contaba lo que sentía, porque era libre de componer lo que quería. Ya no tenía un jefe que le dijera lo que debía componer y a quién le debía rendir cuentas. Él fue uno de los primeros músicos independientes de la historia, y uno de los primeros considerado "artista", admirado y mimado por la sociedad vienesa. Que Beethoven diese clases particulares de piano a la hija de algún conde era considerado un honor para el noble.

También ayudó a la independencia de los músicos el hecho de que la música se puso al alcance de las clases medias (burgueses adinerados) e incluso populares, a abrirse un montón de teatros públicos a los que podía acceder cualquiera que pagase la entrada. Un porcentaje de las ganancias siempre iba para los compositores.

CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA

Una **sinfonía** es una forma instrumental destinada a ser interpretada por una orquesta sinfónica. Suele tener cuatro movimientos o tiempos. En el caso de la 5ª de Beethoven son los siguientes:

- 1º movimiento: *Allegro con brío*
- 2º movimiento: *Andante con moto*
- 3º movimiento: *Allegro*
- 4º movimiento: *Allegro*

Beethoven compuso a lo largo de su vida 9 sinfonías, conteniendo la última la famosa "Oda a la Alegría". Pero no menos famosa es el 1º movimiento de la 5ª sinfonía, compuesta entre 1804 y 1808. Se conoce con el sobrenombre de "La llamada del destino", debido a que la secuencia:



bien podría recordar el sonido de la llamada a una puerta. Cuando Beethoven la compuso ya estaba llegando a los 40 años y su vida personal estaba marcada por la angustia que le causaba el aumento de su sordera. Pese a esto, había entrado ya en un imparable proceso de "furia creativa". Europa estaba marcada decisivamente por las guerras napoleónicas, la agitación política en Austria y la ocupación de Viena por las tropas de Napoleón en 1805.

LA MÚSICA DEL ROMANTICISMO (siglo XIX)

CURIOSIDADES SOBRE LA ÉPOCA

El siglo XIX es una época convulsa. Tras la derrota de Napoleón, las clases privilegiadas tratan de imponer de nuevo las monarquías absolutistas y lo consiguen durante algún tiempo. Pero en 1830 estalla de nuevo la ola revolucionaria de la burguesía y se repite en 1848, tras lo que se instaura en la mayor parte de Europa formas de gobierno democráticas. Este nuevo orden burgués es tremendamente injusto con una tercera clase social, el proletariado, que es explotado por los burgueses en las fábricas, minas o talleres que surgen con la "revolución industrial". Los obreros se organizan para protestar y tratar de acabar con las desigualdades, adoptando las ideas socialistas de Carlos Marx y las anarquistas de Mijail Bakunin. Aunque estos movimientos obreros son aplastados, el sentimiento de crisis y peligro ya no abandonará a la burguesía que a partir de aquí se hará conservadora.

SOBRE LA MÚSICA

El nombre de **Romanticismo**, proviene de los "romances" medievales, pues los artistas de esta época buscan su inspiración en esta época que para ellos era fascinante: historias antiguas de amores imposibles, catedrales y castillos misteriosos, cementerios... Otras fuentes de inspiración eran la naturaleza más agreste y virgen, paisajes inexplorados, pero también novelas y poemas de sus contemporáneos, y por supuesto en sus propios sentimientos y vivencias.

Lo más característico de la música romántica es su necesidad de expresar emociones, pasiones y sentimientos en general. Para ello, los compositores se valen de recursos expresivos relacionados con la dinámica (forte, pianos, crescendo, diminuendo) y con la agógica (rallentando, accelerando, etc).

Es interesante resaltar que la **concepción de la figura del músico** cambia. Hasta entonces, con algunas excepciones, un músico no era más que un criado que debía componer lo que su jefe le mandaba, y en el romanticismo, el músico era un artista, admirado por el público y que era libre de componer lo que quería. Además, se pone de moda entre el público burgués, el intérprete "virtuoso", que domina la técnica de un instrumento. Franz Liszt, y Nícolo Paganini en el violín son dos ejemplos.

La música se escucha en salas de conciertos grandes, lo que produce que la orquesta aumente de tamaño. El instrumento favorito de la burguesía era el piano (de cola y de pared), y se consideraba importante en la educación de las niñas el aprendizaje del mismo. Se crean los primeros conservatorios.

9ª Audición

Obra: "La trucha"

Autor: Franz Schubert (1797 - 1828)

Estilo: Música profana

Forma musical: Lied

Época: Romanticismo (s. XIX)



CURIOSIDADES SOBRE EL AUTOR

Franz Schubert nació cerca de Viena. Era hijo de un modesto maestro de escuela, al que muchas veces sustituía. De pequeño trabajó como niño de coro en la capilla imperial de Viena, lo que le permitió estudiar música. Lo que más le gustaba componer eran canciones en las que el piano era el acompañante de la voz; compuso unas 600 de estas canciones, que en alemán se llaman "lieder" ("lied" en singular). Además compuso entre otras cosas nueve sinfonías, y piezas pequeñas para piano, su instrumento favorito. Por desgracia para él, vivió en la misma época que

Beethoven, su ídolo, que tenía copado todo el mercado musical de la capital del imperio; de hecho, Schubert nunca pudo escuchar ninguna de sus sinfonías. Al entierro de Beethoven acudió Schubert para portar el féretro, y sólo un año después murió él, a los 32 años de edad.

CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA

Esta obra es un **lied**, forma vocal para cantante solista y piano, donde el piano es más que un simple acompañante, ayudando a expresar lo que el texto transmite. Es un género típicamente alemán, con letras de poetas alemanes.

Argumento: El lied que vamos a escuchar se titula "La trucha" y es un relato de pesca narrado por un poeta que observa la escena. El poeta cuenta como un pescador trata de pescar una trucha sin conseguirlo. La trucha nada inocente y despreocupada sin picar el anzuelo para desesperación del pescador, que ya harto, revuelve la tierra cegando a la trucha que finalmente es pescada.

El acompañamiento del piano simboliza el discurrir y balanceo de las aguas, mientras que la línea melódica representa a la trucha que nada en el arroyo. Este lied fue compuesto por Schubert en la primavera de 1817, cuando tenía 20 años.

Posteriormente, Schubert utilizó la melodía de este lied en su *Quinteto de cuerda en La M* op. 147 para piano, violín, viola, cello y bajo titulado también "La trucha".

Allegro molto

LA TRUCHA F. SCHUBERT

The image shows the musical score for 'La Trucha' by Franz Schubert. It is written in 2/4 time and consists of three staves of music. The first staff is marked 'A' and the second 'B'. Below the music is a drawing of a flute and a bass clef with the note 'Si b'.

10ª Audición

Obra: Ópera "Rigoletto". Aria "La donna e mobile"

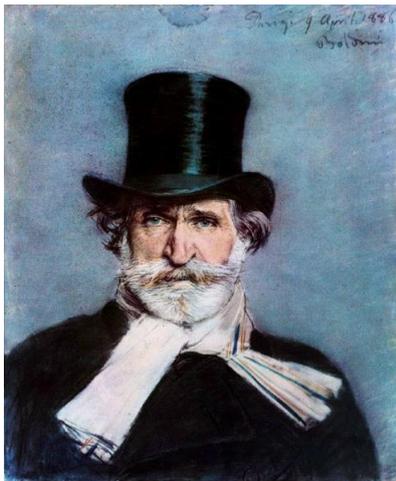
Autor: Giuseppe Verdi (1813 - 1901)

Estilo: Ópera romántica

Forma musical: Ópera - aria

Época: Romanticismo (siglo XIX)

La ópera es una forma vocal, dramática con representación escénica, y argumento profano. Consta de fragmentos instrumentales y vocales para solistas y coro. Es una obra teatral enteramente musicada, en la que los diálogos son cantados, y la acción representada en el escenario. La ópera nació en Florencia a finales del siglo XVI en un intento de resurgir la tragedia griega. En ella se unen todas las artes: la música, la literatura (el texto), la pintura (decorados), teatro (hay actores que narran la historia), y además hay efectos especiales muy espectaculares. Todos estos elementos contribuyeron a hacer de la ópera un espectáculo muy atractivo para todos los públicos y fue muy cultivada en el romanticismo debido al amor que tenían los músicos por la literatura.



Verdi fue uno de los más grandes compositores de ópera del XIX. Era italiano, y en su época alcanzó tal fama que fue nombrado senador. Sus óperas se caracterizan por tener unos argumentos cercanos al público (algunos nacionalistas, otros realistas), y unas melodías bellas y pegadizas.

1ª Clasifica las voces:

	Femeninas o de niños	masculinas
agudas		
medias		
graves		

2ª ¿Sabes el nombre de algún famoso tenor?

3ª ¿Y de alguna soprano?

Argumento: Rigoletto es el nombre del grotesco y deforme bufón del Duque de Mantua, hombre seductor y mujeriego, que enamora a las mujeres para luego abandonarlas. El bufón Rigoletto tiene un secreto: su hija Gilda, una joven preciosa e inocente que guarda como un tesoro. De ese modo, cuando descubre que su amada Gilda ha sido ultrajada por el duque, todos sus sentimientos se funden en un profundo deseo de venganza que le llevará a planear con el sicario Sparafucile el asesinato del seductor.

Duque de Mantua

La donna è mobile, qual piuma al vento,
muta d'accento, e di pensiero.
Sempre un amabile, leggiadro viso,
in pianto o in riso, è menzognero.
La donna è mobile, qual piuma al vento,
muta d'accento, e di pensier
e di pensier, e di pensier.
È sempre misero, chi a lei s'affida,
chi le confida, mal cauto il core!
Pur mai non sentesi felice appieno
chi su quel seno non liba amore!
La donna è mobile, qual piuma al vento,
muta d'accento e di pensier,
e di pensier, e di pensier!

La mujer es voluble, como pluma al viento,
cambia de ánimo y de pensamiento.
Siempre su amable, hermoso rostro,
si llora o ríe, es engañoso.
La mujer es voluble, como pluma al viento,
cambia de ánimo y pensamiento
y de pensamiento, y de pensamiento.
¡Siempre es desgraciado quien en ella confía,
quien le entrega, incauto el corazón!
Pero nunca se siente plenamente feliz
el que no siente su amor.
¡La mujer es voluble, como pluma al viento,
cambia de ánimo y pensamiento
y de pensamiento, y de pensamiento!

la donna e mobile (Rigoletto)

Verdi



1ª Define los siguientes términos ligados al mundo operístico:

- Obertura:
- Aria:
- Dúo, trío, cuarteto:
- Foso:
- Libreto
- Recitativo:
- Intermezzo:

¿Sabías que...? Normalmente conocemos más a los tenores y a las sopranos, por que en la mayoría de las óperas hacen el papel de protagonistas en la trama, y por lo tanto son los que más intervienen; además, debido a esto, la mayoría de los compositores escriben para ellos las arias y dúos más bonitos y románticos, que son los que más conoce el público.

11ª Audición

Obra: En las estepas del Asia Central

Autor: Alexander Borodin (1833 - 1887)

Estilo: Música nacionalista rusa

Forma musical: Poema sinfónico

Epoca: Romanticismo (s. XIX)



Borodin era hijo ilegítimo de un príncipe ruso. Cuando tenía 16 años ya sabía tocar el piano, el violín y el violoncello. Compaginó toda su vida su carrera de médico y químico (era toda una autoridad en este campo) con su amor por la música. Comenzó a componer en 1862, y realizó varias giras como pianista. También tuvo tiempo de casarse felizmente, y de fundar una escuela de medicina para mujeres, donde impartió clases hasta su muerte; falleció durante una fiesta en su honor destinada a celebrar su regreso de un gira de conciertos por Alemania.

Junto con otros cuatro músicos rusos, formó el llamado "Grupo de los cinco", músicos rusos comprometidos con la causa del **nacionalismo**.

CURIOSIDADES SOBRE LA ÉPOCA

El nacionalismo es un movimiento artístico que surge a mediados del siglo XIX en respuesta a la excesiva colonización artística de algunos países como Alemania o Italia, sobre otros. Los músicos nacionalistas trataron de componer una música "culta" basada en el folclore, las danzas populares y escogiendo para sus óperas temas históricos y leyendas propias de su país. Este movimiento nacionalista no es exclusivo de los rusos; también lo hubo en España, en Finlandia, Inglaterra, Noruega, Polonia...

Por otro lado, el amor que sentía la mayoría de los músicos hacia la literatura, les incitaba a componer música sinfónica basada en un argumento literario, una novela, un poema, un cuento, etc. Por eso, el músico francés Hécctor Berlioz había "inventado" la **música de programa**. Un ejemplo de música programática son los **poemas sinfónicos**, forma instrumental para orquesta, de género programático, con un solo movimiento y estructura libre.

CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA

En las estepas de Asia Central nació como parte de un gran proyecto artístico cuyo propósito era festejar la llegada al trono del Zar Alexander II. Aunque el proyecto fracasó, la obra se publicó en 1882 con un corto texto en el que se evidencia la fascinación de Borodin por las lejanas fronteras de la Rusia imperial. Musicalmente, la obra está construida a partir de cuatro temas que se combinan y superponen:

a) El primer tema que suena representa la estepa. Descríbela

b) El segundo tema que se escucha es una melodía rusa que representa la escolta, los soldados que acompañan la caravana.



Un ba ta llón de ru sos ta ra re an doo te ma dos sol da dos _____

c) Otro tema representa los pasos de la caravana. ¿Es el ritmo adecuado para representar una marcha? ¿Qué familia de instrumentos lo interpreta?

d) Se escucha una melodía de carácter oriental procedente del folclore de Uzbekistán, interpretada por el corno inglés que da vida a la caravana.



te ma "B", ten que ser _____ o te ma da ca ra va na con sín _____

co pas e tre si llos ca si sin res pi rar _____ (pi rar)

1ª ¿Dirías que esta música es nacionalista? ¿Por qué?

2ª ¿Dirías que es música de programa? ¿Por qué?

12ª Audición

Obra: Preludio "La muchacha de los cabellos de lino"

Autor: Claude Debussy (Francia 1862-1918)

Estilo: Música Impresionista

Forma musical: Preludio

Época: transición del XIX al XX

CURIOSIDADES SOBRE EL AUTOR



Claude Debussy fue un compositor francés muy original y revolucionario para su época. Para su música se inspiraba en la naturaleza y utilizaba melodía y giros del canto gregoriano y escalas e instrumentos propios de otras culturas como la africana o la javanesa, que descubrió en la exposición universal de París de 1898. Aunque sus comienzos fueron duros, fue muy admirado en vida creando la llamada escuela impresionista. Le gustaba componer música para piano y siempre le ponía títulos poéticos a sus composiciones, como "Claro de luna" o "La catedral sumergida"... Compuso además óperas y piezas sinfónicas muy admiradas actualmente.

CURIOSIDADES SOBRE LA ÉPOCA

El impresionismo es un estilo artístico que surge en Francia. En 1874, en una exposición de París, se colgaron varios cuadros entre los que estaba uno del pintor Monet, titulado "Impresión, el sol naciente". A pesar de las burlas de los críticos de arte, este vocablo bautizó un nuevo movimiento pictórico, el impresionismo, que significó el inicio de un proceso de crítica al arte europeo y abrió el camino de los movimientos revolucionarios artísticos del siglo XX. Fue un movimiento fundamentalmente pictórico, pero ejerció gran influencia en la música, la literatura y la escultura.

En la música, el término se empezó a utilizar en 1887, significando la ruptura con el romanticismo. Al igual que la pintura impresionista, que da más importancia a la luz y al color que a la forma del objeto en sí, la música impresionista no busca expresar sentimientos, sino **evocar** un clima, crear atmósferas sonoras exóticas, sensuales que sugieran un ambiente mediante un uso revolucionario de la armonía.

CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA

Un **preludio** es una pieza musical breve, normalmente con estructura interna libre, que podía servir de introducción a una composición sinfónica más larga o a una ópera. En el siglo XIX se convierte en una composición independiente.

Debussy compuso dos libros de preludios para piano. Cada libro contiene 12 preludios, todos con títulos muy sugerentes consecuencia de su admiración por la poesía simbolista. Algunos de estos preludios evocan la naturaleza, otros lugares exóticos y sólo tres sugieren personas o seres irreales.

"La muchacha de los cabellos de lino", de una tranquila dulzura, parece evocar a una joven celta o escocesa, debido al uso de la escala pentatónica.

Score **la muchacha de los cabellos de lino** Debussy

Flute

7

LA MÚSICA "CLÁSICA" DEL SIGLO XX

CURIOSIDADES SOBRE LA ÉPOCA

Nuevas revoluciones a cargo del proletariado que desembocan en la Revolución Rusa de 1917. Después de la 1ª guerra mundial (1914-18), los burgueses se atrincheran contra las reivindicaciones del proletariado explotado, propiciando el desarrollo de regímenes fascistas. La segunda guerra mundial (1939-45) terminó con el nazismo y el mundo entero quedó bajo el dominio de las dos grandes naciones vencedoras: la Unión Soviética y los Estados Unidos, hasta casi el final del siglo.

Por otro lado, se ha producido una fabulosa **revolución científica** en todas las disciplinas, la industria, la tecnología, los medios de comunicación... pero que no se ha producido acompañada de un desarrollo moral paralelo y el hombre no ha superado los sentimientos de racismo, intolerancia e insolidaridad.

CURIOSIDADES SOBRE LA MÚSICA

Relacionado con la vertiginosidad de los cambios políticos, económicos y sociales acontecidos en el siglo XX, está la diversidad de estilos artísticos en general y musicales en particular que aparecen. Se habla de música concreta, electrónica, electroacústica, aleatoria, serialismo integral, minimalista, neoclásica...

Pero hay una serie de características generales que pueden definir parte de la música del siglo XX. **El ritmo** es el motor de las composiciones; hay binarios, ternarios, cuaternarios, de cinco tiempos, siete tiempos, ritmos sincopados, ostinato rítmico... Estos se superponen produciéndose polirritmias. **Las melodías** se fracturan o desaparecen. En las vanguardias musicales del siglo XX, el reinado de la melodía se viene abajo y manda el aspecto tímbrico y el rítmico. En cuanto **al timbre**, se experimentan nuevos instrumentos y nuevos sonidos producidos de forma artificial con sintetizadores. Entre las clásicas, destacan la familia de percusión y el viento metal.

13ª Audición

Obra: "El amor brujo". Danza ritual del fuego

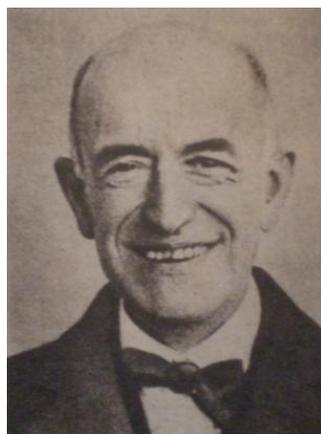
Autor: Manuel de Falla (1879 - 1946)

Estilo: Música nacionalista española

Forma musical: Ballet - pantomina

Época: siglo XX

CURIOSIDADES SOBRE EL AUTOR



Falla nació en Cádiz, en el seno de una familia acomodada. Desde pequeño tuvo contacto con la música folclórica andaluza, pues su nana "la morilla" le cantaba canciones populares. De mayor, introdujo frecuentemente en su música estas melodías y ritmos populares. Posteriormente la familia se trasladó a Madrid en cuyo conservatorio continuó Falla su carrera musical; conquistó el premio de la Academia de Bellas Artes de Madrid con su ópera popular "La vida breve" y también ganó un premio como pianista. Con el dinero del premio viajó a París, que a principios del XX era el centro artístico mundial. Allí conoció a otros músicos franceses como Ravel, Dukas, Debussy y también a Picasso, con el que por cierto no congenió demasiado, ya que Falla tenía un carácter tranquilo y reservado, todo lo contrario que el extrovertido pintor malagueño. La vida en Francia no fue fácil, llegando incluso a pasar hambre, pero aprendió mucho ya que tuvo contacto con las últimas tendencias musicales del momento. Cuando volvió a España compuso su obra "El amor brujo" y "Noches en los jardines de España", esta última de claras influencias impresionistas. En 1936 estalló la guerra civil española, y su amigo García Lorca fue asesinado, lo que le sumió en una profunda depresión. Posteriormente en el 39 estalla la 2ª guerra mundial, y Falla es

invitado a dirigir una serie de conciertos en Argentina; ante el panorama deprimente de Europa, decide establecerse en Argentina hasta el final de sus días.

CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA

"El amor brujo" es un **ballet - pantomima** (forma musical escénica y dramática, en la que el argumento se representa por medio del movimiento y la danza), compuesto a petición de la cantaora y bailaora Pastora Imperio, basada en leyendas y canciones que su madre, La Mejorana recordaba. La obra se estrenó en Madrid en 1915, pero sin mucho éxito, según las crónicas de la época debido en parte a que Pastora Imperio, que era una excelente bailarina, no era tan buena ni cantando ni recitando. Una nueva versión, en forma teatral como ballet, se estrenó en París diez años más tarde, con La Argentinina y Vicente Escudero como protagonistas.

La obra está inspirada en la música y el folclore de Andalucía, muy presentes en la obra y las inquietudes de Falla, que llegó a organizar, junto con su amigo el poeta Federico García Lorca, un concurso de cante jondo.

Argumento: Candelas, una joven gitana, ama apasionadamente a Carmelo; pero entre ellos se interpone el espíritu de su anterior amante ya muerto. El maleficio solo se romperá con la ayuda de Lucía, cuya belleza enamora al espectro, mientras las gitanas bailan la *Danza del fuego*. Solo así puede Candelas al fin besar a Carmelo, rompiendo el hechizo.

Ejercicio: Completa la siguiente descripción con los términos musicales que faltan:
los violines, las flautas, el oboe, tema, solos, ostinato, acordes, intensidad, fortissimo

1ª sección: La danza se abre con unos trinos que dan paso a un sobre el que se destaca el canto de El tema es repetido por con mayor

2ª sección: Reaparecen los trinos del principio, y violines y trompas introducen un nuevo, recogido inmediatamente por La orquesta se alterna con pequeños de flauta y clarinete.

3ª sección: Retorno de los trinos y del que preceden el tema melódico inicial, cantado otra vez por, primero y por después.

4ª sección: Los trinos dan paso a la última sección, que empieza como la segunda, pero se cierra con una coda: la música se aprieta, se condensa, el ritmo se vuelve vertiginoso. La danza termina con unos en intensidad, ejecutados por la orquesta al completo.

14ª Audición

Obra: "El amor brujo". Canción del fuego fatuo

Autor: Manuel de Falla (1879 - 1946)

Estilo: Música nacionalista española

Forma musical: Ballet/canción

Época: siglo XX

Canción del fuego fatuo

Lo mismo que er fuego fatuo
lo mismito es er queré... (bis)
le juyes y te persigue
le llamas y echa a corré...
Lo mismo que er fuego fatuo
lo mismito es er queré...

Nace en las noches de agosto
cuando acaba la calo... (bis)
Va corriendo por los campos
le busca un corasón...
Lo mismo que er fuego fatuo
lo mismito es er queré...

Malhaya los ojos negros
que le alcanzaron a ver... (bis)
Malhaya er corazón triste
que en su llama quiso arde...
Lo mismo que er fuego fatuo
se desvanece er queré...

1º Explica de qué trata la canción

2º Escribe en los siguientes recuadros la estructura melódica de la canción

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3º ¿Podría considerarse a Falla como un músico del nacionalismo español? ¿Por qué?

15ª Audición

Obra: Ionisation (1924)

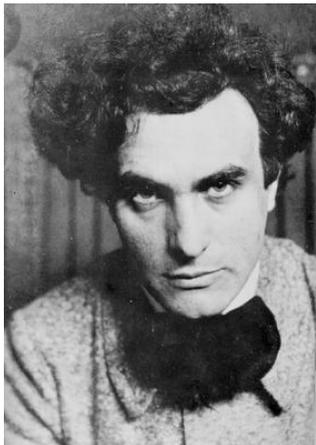
Autor: Edgar Varèse (París, 1883 - Nueva York, 1965)

Estilo: Música de vanguardia

Forma musical: Libre

Epoca: siglo XX

CURIOSIDADES SOBRE EL AUTOR



El denominado "*Padre de la música espacial*", Edgar Achille Charles Varèse nació en París en 1883, siendo estudiante en la Schola Cantorum. En 1907 se traslada a Berlín y posteriormente en 1915 a Estados Unidos, donde comienza a experimentar con los nuevos instrumentos de música electrónica.

Este mago y estudioso del sonido se vio atraído desde muy joven por las propiedades físicas del sonido que quiso explorar a través de sus composiciones, incluso hasta el escándalo, y cuya influencia duró décadas, siendo un pionero de la *electroacústica*. Así fijó su atención en algunos de los parámetros de la música: el *timbre instrumental* (color), utilizado desde la forma más agresiva al mayor refinamiento y en el *ritmo*. Ambas cualidades sonoras condicionaron su apetito por los medios electrónicos y las nuevas sonoridades: Theremin, Martenot, cinta magnética pregrabada, que le permitieron desarrollar su idea de *sonido espacial*.

CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA

Compuesta en 1930, esta es una composición de estilo vanguardista. Se estudia porque por primera vez utiliza una orquesta con una única sección, la de percusión (trata al piano como

instrumento de percusión). Es una obra para 13 instrumentistas que tenían que tocar 37 instrumentos, sólo tres de sonido determinado: el piano, la celesta y las campanas tubulares.



celesta

campanas



16ª Audición

Obra: Carmina Burana "Fortuna Imperatix Mundi"

Autor: Carl Orff (Alemania 1895-1982)

Estilo: Neoclásico

Forma musical: Himno

Época: siglo XX



CURIOSIDADES SOBRE EL AUTOR

Compositor alemán nacido en Munich, inicia su formación musical con 5 años. Estudió piano, órgano y violonchelo y a partir de 1911 compuso sus primeros cincuenta *lieder*. Tras finalizar los estudios secundarios, trabajó como director de orquesta y compositor. Es destacable su labor como pedagogo musical, creando incluso un método de aprendizaje musical conocido como "método ORFF". Su obra más conocida es "CARMINA BURANA"

CURIOSIDADES SOBRE LA OBRA

Carl Orff compuso esta conocidísima obra en 1937, basándose en unos textos goliardescos del siglo XIII encontrados en el monasterio alemán de Burano, que tratan sobre las excelencias del amor y del vino; algunos textos están en latín y otros en el alemán de la Edad Media. Los goliardos eran unos juglares muy cultos, pues habían sido clérigos. El título original es "cantos mundanos para solistas y coro, con acompañamiento de instrumentos e imágenes mágicas". Es música para cantar, bailar y tocar, es decir, teatro musical.

La obra se organiza en tres partes, precedidas por la invocación a la fortuna, emperadora del mundo:

"Fortuna imperatix mundi"

1ª Primo vere

2ª In taberna

3ª La corte de amor: Blancafor y Helena

1º Describe una escena en la que esta música sirva de banda sonora

2º Esta pieza se titula "Fortuna imperatix mundi", y es un himno a la fortuna, según el texto, variable como la luna. Interpreta con flauta las melodías de esta obra.

The image shows a musical score for a flute in 3/4 time. The score consists of four staves. The first staff contains the first four measures of the melody. The second staff starts at measure 5 and includes a first ending bracket over measures 10-11. The third staff starts at measure 10 and includes a second ending bracket over measures 12-13. The fourth staff starts at measure 15 and concludes the piece. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is 3/4.

3º La escuchamos de nuevo; relaciona con flechas las dos columnas según lo que escuches

Introducción	Se escucha la melodía con intensidad muy suave sobre un ostinato orquestal
Primera parte	El coro entra como una protesta apasionada en la que destacan los ostinatos de percusión, especialmente el redoble del tambor final
Segunda parte	Mucho viento metal y percusión en fortísimo mientras el coro canta una sola nota
Final	El coro entona la melodía en fortísimo

PARTITURAS PARA FLAUTA Y ANEXOS