

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

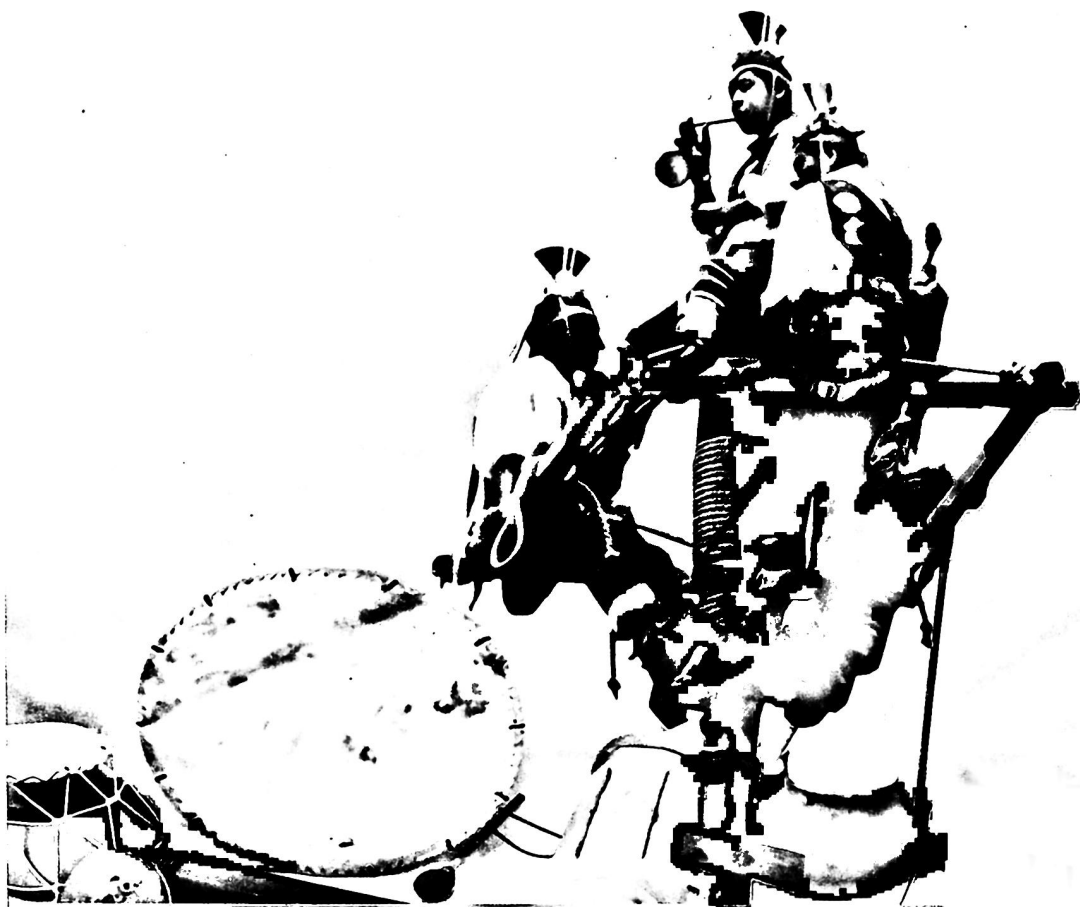
3º/6º año

MÚSICA 3

Apuntes

TELEsecundaria

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

3er Grado

MÚSICA 3

SEP

TELEsecundaria

La elaboración de *Música 3. Apuntes* estuvo a cargo de la Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica, con la colaboración de la Universidad Pedagógica Nacional.

Secretaría de Educación Pública
Alonso Lujambio Irazábal

Subsecretaría de Educación Básica
José Fernando González Sánchez

Dirección General de Materiales Educativos
María Edith Bernáldez Reyes

Coordinación
María Cristina Martínez Mercado

Coordinación académica
Claudia Elin Garduño Néstor
Adriana Rojas Lima

Revisión de textos
Enrique Núñez Martínez

Ilustración de portada e interiores
Marco Tullio Ángel Zárate

Formación y corrección
Dirección Editorial, DGME

Universidad Pedagógica Nacional
Rectoría
Sylvia Ortega Salazar

Secretaría Académica
Aurora Elizondo Huerta

Coordinación general
Rosa María Torres Hernández

Elaboración de textos
Karen Dubovoy

Coordinación pedagógica
Alma Dea Cerdá Michel

Índice

Presentación

9	Bloque 1. Cantando con acompañamiento
11	Secuencia 1. Profundización en la práctica del canto
30	Secuencia 2. El quehacer de los cantantes
41	Bloque 2. Prácticas instrumentales
43	Secuencia 1. La práctica instrumental
55	Secuencia 2. El quehacer de los instrumentistas
67	Bloque 3. Arquitectura musical
69	Secuencia 1. La armonía
95	Secuencia 2. La forma musical. Tema y variaciones
105	Bloque 4. La música en el tiempo
107	Secuencia 1. La música en el tiempo
133	Bloque 5. Sonido, música y tecnología
135	Secuencia 1. La tecnología del sonido, su uso e impacto
143	Secuencia 2. Profesiones musicales y medios de comunicación

Primera edición, 2008
Tercera reimpresión, 2010 (ciclo escolar 2011-2012)

D.R. © Secretaría de Educación Pública, 2008
Argentina 28, Centro,
06020, México, D.F.

ISBN 978-968-01-1411-5 (obra completa)
ISBN 978-968-01-1745-1 (Música 3)

Impreso en México
DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

Presentación

La Secretaría de Educación Pública, comprometida con la comunidad de telesecundaria —autoridades, docentes, alumnos, padres de familia—, se dio a la tarea de fortalecer el modelo de enseñanza-aprendizaje de esta modalidad educativa. Este modelo fortalecido ofrece materiales que apoyan de manera significativa la comprensión y dominio de los contenidos de los planes de estudio vigentes.

La serie de Apuntes Bimodales de Telesecundaria está desarrollada para que maestros y alumnos compartan un mismo material a partir del trabajo de proyectos, estudios de caso o resolución de situaciones problemáticas. Con este objetivo se han desarrollado secuencias de aprendizaje que despiertan el interés de los alumnos por la materia, promueven la interacción en el aula y propician la colaboración y la participación reflexiva, además de que emplean una evaluación que orienta las decisiones tanto del docente como del alumno y establecen estrategias claras de vinculación con la comunidad.

Estos materiales, que la SEP pone ahora en manos de alumnos y maestros, expone de manera objetiva los temas, conceptos, actitudes y procedimientos necesarios para un mayor y mejor entendimiento de cada una de las materias que comprende la serie.

El empleo de estos Apuntes Bimodales y las sugerencias que brinde la comunidad de telesecundaria darán la pauta para el enriquecimiento y mejora de cada una de las ediciones de esta obra que busca contribuir a una educación equitativa y de calidad en el país.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

MÚSICA 3

Bloque 1

Cantando con acompañamiento

Secuencia de aprendizaje

Profundización en la práctica del canto

Propósito

Profundizar en la práctica del canto, integrando el acompañamiento instrumental a las interpretaciones vocales.

Desarrollar la percepción auditiva, la concentración y la atención, mediante la práctica del canto.

Temas

1. Profundización en la práctica del canto.

1.1 Ejercitación de la técnica vocal.

1.2 La escala cromática.

1.3 Audición del repertorio vocal en cuatro modalidades: a) con acompañamiento armónico, b) melodía a dos voces, c) melodía a canon, d) melodía con acompañamiento armónico y ostinato rítmico.

1.4 Interpretación del repertorio vocal con acompañamiento instrumental.

Contenido

1.1 Ejercitación de la técnica vocal

La técnica vocal es un conjunto de ejercicios para entrenar la voz que incluyen la relajación, la respiración y la vocalización. Este entrenamiento gradualmente nos ayudará a conocer, a controlar y a dominar nuestra voz de tal forma que desarrollemos todas sus posibilidades técnicas y expresivas. La técnica vocal debe incluirse como una práctica cotidiana antes de cantar; incluso aunque no vayamos a cantar, dedicarle unos pocos minutos nos ayudará a mantener nuestra voz en óptimas condiciones y lista para que responda a nuestras musicales y expresivas. En este aspecto, el entrenamiento vocal es similar al entrenamiento deportivo: la constancia es la base para obtener los mejores resultados.

Anteriormente, hemos visto algunos ejercicios de relajación, respiración y vocalización. Estos siguen siendo útiles pues, como dijimos, el objetivo de la técnica vocal no es sólo el conocer un ejercicio sino el repetirlo, practicarlo constantemente.

A continuación te recomendamos una nueva serie de ejercicios. En el salón de clase, todo el grupo puede realizar tanto los ejercicios de relajación como los de respiración y vocalización. También puedes realizarlos en casa. Recuerda que puedes seguir usando los ejercicios anteriores, que ya conoces, y también los que se proponen en los materiales sugeridos.

Ejercicios de relajación

La relajación es indispensable para obtener la voz deseada. En todas las actividades que realizamos, tendemos a tensarnos por diferentes razones que van desde la falta de confianza en nosotros mismos hasta la presión ejercida por una calificación o por un público que nos está escuchando. Contraer nuestro cuerpo es una reacción natural ante una situación insegura pero nos aleja de obtener los resultados deseados. Una posición cómoda y correcta, tanto de todo nuestro cuerpo como de las partes que intervienen en la formación de la voz, nos permite aprovechar al máximo todas sus posibilidades.

Contraer y relajar. Colocarse de pie. Para iniciar estos ejercicios la posición correcta es con el cuerpo derecho, los pies juntos, la cabeza recta, las manos y brazos sueltos a ambos lados del cuerpo. Enfocar la atención en los dedos de ambos pies, contraerlos, apretarlos con mucha fuerza mientras contamos hasta ocho y luego soltarlos. Ahora la atención se dirige a las pantorrillas: apretarlas, tensar los músculos por ocho segundos y luego soltar, relajar repentinamente. Continuar con los muslos: tensar con la mayor fuerza posible concentrando toda la tensión en los muslos (cuidando que la cara y el resto del cuerpo se mantengan relajados) y después de ocho tiempos soltar, sentir la relajación. Ahora vamos con el abdomen: hundirlo, meter el estómago como si quisiéramos que el ombligo tocara nuestra espalda; contar ocho tiempos y relajar. Hacemos el mismo ejercicio con los dedos de las manos: apretamos con fuerza, cerrando el puño, procurando que la tensión se concentre sólo en las manos, que brazos y hombros se mantengan relajados; soltar los dedos y moverlos ligeramente. Tensar ahora los brazos, contraer los bíceps, haciendo una fuerza interna, mantener la tensión por ocho tiempos y relajar, soltar los brazos para que caigan libremente a los lados del cuerpo. Ahora la atención va sobre cuello y hombros: levantar ambos hombros, tocando el cuello, y tensar por ocho tiempos; soltar y dejar caer los hombros sin esfuerzo. Por último, haremos tensión sobre los músculos de la cara, apretando los ojos, cerrándolos con fuerza, al mismo tiempo que apretamos la boca haciéndola lo más pequeña posible; después de ocho tiempos, relajar, abrir los ojos, soltar los labios y concentrarse en sentir la flacidez de los músculos.

Al tensar una parte del cuerpo debe tenerse cuidado de no tensar ninguna otra, concentrarse en una sola parte que está acumulando todas nuestras fuerzas, aislarla del resto del cuerpo y al mismo tiempo, relajar las otras partes. Los hombros y el cuello, en particular, suelen tensarse involuntariamente por lo que hay que prestar atención a que estén relajados mientras se practican los diferentes ejercicios en los que no están involucrados.

Se pueden realizar variantes a estos ejercicios de contraer y relajar, como iniciar en sentido contrario: en lugar de comenzar por la parte más baja del cuerpo e ir subiendo, iniciar por la

cara e ir bajando hasta llegar a los pies. Otra variante es realizar los ejercicios en una posición que no sea de pie: acostado boca arriba o sentado, sobre una silla o en el piso con las piernas cruzadas.

Ejercicios de respiración

El aire, a través de nuestro aparato fonador, se transforma en sonido. Sin aire, no podemos cantar ni hablar, por lo que la respiración es la base de la técnica vocal.

La respiración se realiza en tres tiempos: 1) inspiración. Tomar aire, inhalar por la nariz de manera amplia, profunda y silenciosa; 2) suspensión. Imperceptible instante de bloqueo o suspensión del aire que ocurre entre la inspiración y la espiración; 3) espiración. Soltar el aire, lenta emisión del aire de manera controlada, dominada y dócil.

Para sentir la respiración, basta con colocar una mano sobre el abdomen y seguir el movimiento de dilatación y contracción que ocurre con la inspiración y la espiración.

1. Inspirar profundamente: tomar aire por la nariz, las fosas nasales se abren, las costillas se separan y el diafragma desciende. Contar seis tiempos (seis latidos del corazón) mientras se inspira; suspender durante tres latidos, manteniendo el aire dentro, sintiendo la expansión del pecho; espirar, soltar el aire suavemente durante otros tres latidos. Si, al principio, resulta demasiado difícil inspirar por seis tiempos, comenzar por tres e ir aumentando el tiempo paulatinamente.
2. Inspirar profundamente; cerrar los labios, como para silbar y soltar el aire controlada y continuamente sobre la palma de la mano. El aire deberá ser frío y compacto.
3. Inspirar profundamente. Soltar el aire continuamente, sin interrupción, diciendo: "sss".
4. Inspirar profundamente. Soltar el aire diciendo las sílabas *da, de, di, do, du*, sin interrumpir.
5. Mismo ejercicio que el anterior pero con las sílabas *ma, me, mi, mo, mu*.

Ejercicios de vocalización

La vocalización implica que modulemos la voz de acuerdo con una serie de sonidos que cambian de altura. La vocalización se aprende por imitación, escuchando los sonidos e imitándolos para entonarlos, por lo que se requiere que se realicen acompañados al piano, o bien con una cinta como la que ofrece el método *Cantemos Juntos* (SEP, 1996.)

1. Vocalizar con la letra *m*. Inspirar una sola vez, mantener los hombros bajos y los labios suavemente cerrados y entonar (al espirar) tres notas ascendente y descendente, partiendo de do:

do re mi re do
m m m m m

Continuar la misma secuencia iniciando de cada nota de la escala de Do Mayor:

re mi fa mi re   mi fa sol fa mi
m m m m m   m m m m m...

2. Vocalizar de la misma manera que en el ejercicio anterior pero ahora con las sílabas *mi, me, ma, mo, mu*:

do re mi re do re mi fa mi re
mi me ma mo mu mi me ma mo mu

3. Vocalizar las sílabas *ta, te, ti, to, tu*, en cinco grados de la escala, ascendente, con una sola respiración. Respirar y entonar descendente:

do re mi fa sol sol fa mi re do
ta te ti to tu ta te ti to tu

4. Realizar el mismo ejercicio pero con las sílabas *la, le, li, lo lu*.

5. Adoptar con la boca la posición de un bostezo grande, con la boca abierta y levantando el velo del paladar. Entonar la vocal *a* con cada nota de la escala ascendente, inspirar profundamente y tratar de hacer toda la serie con una sola respiración:

do re mi fa sol la si do
a a a a a a a a

Repetir la misma serie pero de manera descendente.

6. Vocalizar de la misma manera que en el ejercicio anterior, haciendo la escala ascendente y descendente pero ahora con cada una de las vocales. Ensayar el mismo ejercicio en otras escalas mayores, por ejemplo, re mayor:

re mi fa# sol la si do# re
u u u u u u u u

7. Vocalizar con cada nota de la escala mayor ascendente, haciendo el sonido "m" y cambiando a "n" en la misma nota. Respirar en cada nota.

8. Vocalizar ahora no por grados conjuntos (es decir, por notas que estén contiguas), sino por saltos de terceras, es decir, del grado 1 al 3, del 3 al 5, etcétera. Empezar por el *do*, de tal manera que la primera vocalización será entonando las notas *do-mi-sol* y luego descendiendo *sol-mi-do*. La siguiente vocalización será empezando de re: *re-fa-la, la-fa-re*; después comenzar en *mi*, etcétera. Entonar estas series de notas usando la vocal "o", haciendo una respiración entre cada tres notas, por ejemplo: *re-fa-la*, respiración, *la-fa-re*, respiración.

Actividad en equipos. Diseñar un ejercicio de vocalización

Combinando todos los elementos que ya conoces para practicar la vocalización, puedes diseñar tu propio ejercicio. Realízalo con un equipo (de cuatro o cinco personas) para que después puedan compartir su ejercicio con los otros equipos.

Primero elige la escala en la que quieres trabajar, podrá ser cualquier escala mayor. Elige una letra, sílaba, o una combinación de sílabas. Elige ahora la serie de notas que se va a entonar: pueden ser notas conjuntas, notas con saltos, notas que ascienden o descienden, series de tres notas, de dos, de cinco, tú eliges el motivo que quieras. No deberá ser muy largo, pues el modelo o serie que elijas se va a repetir empezando en cada nota de la escala.

Escribe tu serie de notas y debajo de cada una anota el sonido (sílabas o letra) con que se entonará, por ejemplo:

re mi fa# sol la sol fa# mi re
fa la la la fa la la la fa

A un lado, escribe la respiración que se debe seguir: una sola respiración para toda la serie, una respiración para cada nota, una respiración para el ascenso y una para el descenso, etcétera.

Ahora practica el ejercicio con tu equipo y, si hay algo que no resulta cómodo para la voz, cámbialo.

Cuando ya está listo el ejercicio, intercámbialo con los otros equipos para que cada quien practique todos.

1.2 La escala cromática

Para entender la escala cromática es necesario que recordemos qué es una escala. Una escala es una sucesión ascendente o descendente de sonidos que guardan una relación entre sí. Esa relación entre los sonidos o notas se llama intervalo y la medimos con tonos y semitonos. El *tono* es la mayor distancia que existe entre dos notas conjuntas. El *semitono* es la distancia menor que existe entre dos notas conjuntas. Recuerda que entre notas conjuntas (como *do-re*, *re-mi*, *mi-fa*) hay una distancia mayor (tono) cuando entre ambas cabe otra nota; si entre ambas notas conjuntas no hay lugar para otro sonido, entonces la distancia es menor y se llama semitono. Las escalas pueden ser *diatónicas* o *cromáticas*:

La *escala diatónica* es la que ordena los sonidos en las siguientes notas: *do, re, mi, fa, sol, la, si, do*. La escala diatónica puede ser mayor o menor. Recuerda que la escala mayor es la que guarda la siguiente relación entre sus notas:

do re mi fa sol la si do
T T st T T T st (T= tono, st = semitone)

Ésta, por ejemplo, se llamará escala de *do mayor*, pues empieza por la nota *do*. La escala menor tiene una relación diferente de tonos y semitonos. Hay tres variantes de escala menor, cada una con su propia secuencia: escala menor natural, escala menor melódica, escala menor armónica. La más utilizada en la música de nuestro entorno es la escala menor armónica. Ésta es su formación:

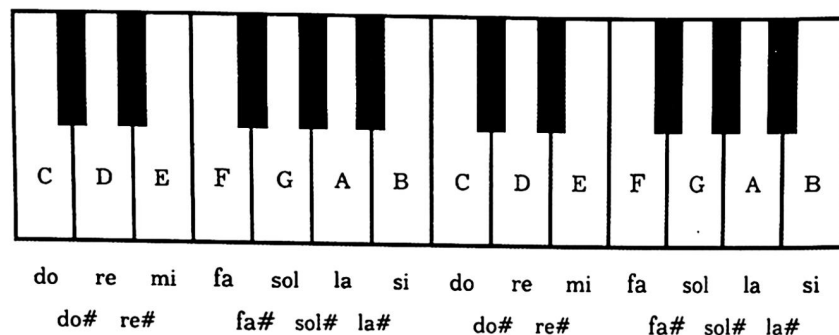
la si do re mi fa sol# la
T st T T st T 1/2 st

Esta se llama escala de *la menor*, pues empieza en la nota *la*. Si aislamos la fórmula de las notas, la relación de tonos y semitonos nos queda así:
 tono, semitono, tono, tono, semitono, tono y medio, semitono

Siguiendo esta secuencia de tonos y semitonos, podemos formar escalas menores empezando de cualquier nota de la escala, de la misma manera como podemos formar escalas mayores siguiendo la secuencia de la escala mayor.

La escala **cromática** es la que agrupa todos los sonidos que hay entre una nota (por ejemplo *do*) y su octava (el siguiente *do*) y los ordena por semitonos. A diferencia de las escalas diatónicas, donde se ordena a los sonidos a través de tonos y semitonos, la escala cromática los ordena únicamente por semitonos, por lo que está conformada por doce sonidos (*do, do#, re, re#, mi, fa, fa#, sol, sol#, la, la#, si*), en vez de los siete sonidos que forman la escala diatónica (*do, re, mi, fa, sol, la, si*). Esto es fácil de comprender si vemos un teclado: si comenzamos en *do* y hacemos sonar todas las notas, blancas y negras, en orden ascendente hasta llegar al otro *do*, tendremos la escala cromática:

Do do# re re# mi fa sol sol# la la# si do

Nota: en los idiomas de origen anglo-sajón, como son el inglés o el alemán, la nomenclatura musical es diferente, los nombres que reciben las notas son letras, de la "A" a la "G", en lugar de los nombres "do, re, mi, fa..." que usamos nosotros. La letra "A" corresponde a la nota "la", por lo que "B" es "si", "C" es "do", "D" es "re", etcétera:

<i>la</i>	<i>si</i>	<i>do</i>	<i>re</i>	<i>mi</i>	<i>fa</i>	<i>sol</i>	<i>la</i>	<i>si</i>	<i>do...</i>
A	B	C	D	E	F	G	A	B	C...

Es conveniente que conozcas también esta notación ya que es muy común en los libros de música popular, como Rock, Jazz y Pop. Para aprendértela, sólo recuerda que en esta nueva nomenclatura la primera nota es "la", por lo que "la" será "A"; a partir de "A" sigues asignando letras en orden hasta que vuelvas a llegar a la siguiente "A", o sea al siguiente "la".

En el pentagrama, la escala cromática se escribe así:

Observa cómo en sentido ascendente usamos sostenidos (#) para nombrar a las notas negras, y en sentido descendente usamos bemoles (b) para nombrarlas.

Recordemos que el sostenido es el signo que altera (modifica) a la nota ascendiéndola un semitono (ascender es ir hacia lo agudo). El bemol es el signo de alteración que descende a la nota un semitono. Por lo tanto, cada nota negra puede tener dos nombres: el "do#" es la misma nota que el "re b".

Actividad grupal. Identificar notas en el teclado

Con tiza o gis, traza un gran teclado sobre el piso del patio o la calle. El teclado deberá ser igual al que te mostramos en la ilustración anterior, que incluye todas las teclas blancas y negras de *do* al siguiente *do*, pero de un tamaño que te permita pararte de pie sobre cada tecla.

Forma con tus compañeros una fila lateral al teclado, para que todos lo puedan ver. Di el nombre de una nota perteneciente a la escala cromática, por ejemplo *mi bemol (mib)*. El compañero que está a tu derecha deberá pararse inmediatamente sobre esa nota. Si lo hizo correctamente (debió pararse en la segunda tecla negra, empezando de izquierda a derecha), ahora él dice otra nota para que el siguiente compañero la ubique. Sigán nombrando notas hasta que todos hayan pasado.

¿Qué pasa si decimos *mi sostenido (mi#)*? Pues tendremos que pararnos sobre la tecla blanca de *fa*, pues recuerda que el sostenido asciende a la nota que lo lleva en un semitono, así que del *mi* subimos un semitono y llegamos al *fa*. Así podemos encontrar varios ejemplos donde el signo de alteración no necesariamente nos lleva a una tecla negra. Estas notas (*mi sostenido, fa bemol, si sostenido, do bemol*) no se incluyen en la escala cromática pues su sonido ya está presente, aunque con otro nombre (*fa, mi, do, si*, respectivamente).

Actividad individual. Entonar la escala cromática

Pide a un compañero o a tu maestro que te acompañe con un instrumento melódico (como teclado, piano, marimba o flauta dulce). Escucha la escala cromática varias veces. Entónala ascendentemente comenzando por el *do*, respira cada cuatro notas. Haz lo mismo en sentido descendente, comenzando por el *do* agudo y tomando aire cada cuatro notas.

Improvisa una melodía entonando sonidos cromáticos del do al mi: do, do#, re, re#, mi.

1.3 Audición del repertorio vocal en cuatro modalidades: a) canto melódico con acompañamiento armónico, b) melodía a dos voces; c) melodía a canon; d) melodía con acompañamiento armónico y ostinato rítmico

Como en los grados anteriores, el repertorio vocal-instrumental puede integrarse a partir de piezas conocidas a las que se aplican estas modalidades o arreglos. Pero también se recomienda ampliar el repertorio, haciendo una selección de ejemplos musicales partiendo de la comunidad, para luego ampliar la búsqueda hacia la región o estado, hacia todo México y finalmente hacia otros países. En el cuadro de "materiales sugeridos" encontrarás propuestas de libros, discos, sitios de Internet y programas de TV de donde puedes seleccionar los ejemplos musicales.

a) Canto melódico con acompañamiento armónico. Acompañamiento armónico significa un acompañamiento a base de acordes, es decir, a base de dos o más sonidos simultáneos. En esta modalidad puede incluirse cualquier canción que esté acompañada por un instrumento armónico, como la guitarra o el piano. Casi cualquier canción que escuchamos en el radio pertenece a esta modalidad, pues rara vez escuchamos un canto melódico solo, sin acompañamiento.

b) Melodía a dos voces. Es una canción formada por dos melodías. Ambas melodías pueden estar interpretadas por voces o bien una melodía puede ser cantada y la otra tocada en un instrumento melódico. También puede ser que las dos melodías estén interpretadas por instrumentos, como por ejemplo dos flautas. A diferencia de la melodía con acompañamiento, en la melodía a dos voces se pueden distinguir claramente dos melodías, se puede cantar cada una de ellas por separado y cada una tiene sentido. En la melodía con acompañamiento, el acompañamiento es una serie de sonidos y/o acordes que no constituyen una melodía; si interpretamos el acompañamiento aisladamente, no podemos distinguir una melodía, difícilmente sabremos a qué canción corresponde.

c) Melodía a canon. El canon es una forma musical en la que una melodía es imitada por una o más voces a ciertos intervalos de tiempo y altura. Una melodía comienza y, pasado cierto número de tiempos, otra voz empieza esa misma melodía, en la misma nota que comenzó la melodía inicial o bien, en alguna otra nota pero imitando exactamente a la melodía original. El canon puede ser a dos, tres, cuatro o más voces, dependiendo de cuántas partes intervengan en cantar la misma melodía.

d) Melodía con acompañamiento armónico y ostinato rítmico. A la primera modalidad (canto melódico con acompañamiento armónico) agregamos un ostinato rítmico. Recordemos que un ostinato rítmico es un motivo o frase rítmica que se repite continuamente. A esta modalidad pertenece cualquier canción que esté acompañada por uno o más instrumentos y que el ritmo pueda identificarse como ostinato, es decir, repetitivo.

Actividad en equipos. Escuchar una misma canción en diversas versiones

Entre todo el grupo elegirán una canción tradicional que sea muy conocida, que se transmita en la radio y de la que hayan grabaciones. Algunos ejemplos son: "La bamba", "El rey", "De

colores", "Cielito lindo", "La llorona", "Por los caminos del sur", "México lindo y querido", "La cucaracha". Estas son canciones que han sido grabadas por un gran número de cantantes diferentes.

Una vez que han escogido la canción, el grupo se dividirá en tres equipos. A cada equipo le corresponde conseguir una grabación diferente de la canción elegida, interpretada por un cantante o conjunto musical diferente, de tal forma que lleven al aula tres versiones de la misma canción.

Escúchenlas con atención, analizando sus semejanzas y diferencias. Algunos de los aspectos para considerar en la comparación pueden ser los siguientes:

- El **tempo**, o sea, la velocidad general a la que está interpretada la canción.
- La **voz**, el tipo de voz o voces que la cantan.
- La **instrumentación**, qué instrumentos la acompañan.
- La **forma o estructura**, el número de partes o secciones, cuántas veces se repiten en cada versión.
- El **texto**, es decir, las variantes en la letra de la canción.

¿Qué versión te gusta más? ¿Coincides con tus compañeros? Comenta tu opinión.

1.4 Interpretación del repertorio vocal con acompañamiento instrumental

Trabajar el repertorio vocal agregando acompañamiento instrumental significa pasar a una etapa más profunda en la interpretación musical. Ya hemos visto las infinitas posibilidades que tiene la música vocal, la manera como las notas y los tiempos se combinan para dar lugar a melodías y ritmos que no se acaban, formando canciones únicas que ni una vida entera alcanza para conocerlas en su totalidad. Ahora, si a esto agregamos instrumentos, sobra decir que las posibilidades expresivas se multiplican. Es como teñir de diferentes colores cada una de esas miles de canciones.

Para el acompañamiento instrumental podemos usar cualquier instrumento con el que contemos. Puede ser flauta dulce, guitarra, panderos, claves, sonajas o maracas, güiros, marimbas o xilófonos, tambores de todos tipos o tamaños. Cada comunidad o región geográfica tiene una valiosa serie de instrumentos característicos que pueden integrarse al trabajo musical del aula. También deben incorporarse los instrumentos que se hayan fabricado en clase.

Las canciones que se elegirán para ser acompañadas pueden seleccionarse de la misma manera como se trabajó el repertorio para la audición (tema 1.3). Es importante aquí recordar que en los años anteriores se ha venido trabajando en la recopilación de canciones de diversos tipos y de diversos orígenes geográficos; esta recopilación puede servir como base para el repertorio que se interpretará.

La forma más simple de acompañamiento instrumental es llevar el pulso de la canción. Este se puede hacer con todo el grupo tocando el mismo instrumento, un golpe por cada tiempo, o dividiendo al grupo en dos, tres o cuatro equipos, dependiendo del número y tipo de instrumentos que se tengan. Todos los equipos tocan su instrumento al mismo tiempo siguiendo el pulso de la canción; o bien se van siguiendo, un equipo después de otro por un lapso de tiempo preestablecido (por ejemplo, cada ocho tiempos acompaña un equipo diferente).

Otra forma de llevar el pulso es utilizar un instrumento para el tiempo 1, y un instrumento diferente para los otros tiempos; por ejemplo, en un compás de cuatro cuartos:

1	2	3	4	1	2	3	4
T	p	p	p	T	p	p	p

T = tambor
p = pandero

El equipo que tiene tambores sólo toca en el tiempo 1, mientras que el equipo con panderos toca en los tiempos 2, 3 y 4.

Dependiendo del tipo de canción y del compás en el que esté, el acompañamiento instrumental puede tomar formas rítmicas muy variadas (Recuerda los diferentes compases que has trabajado en los textos anteriores, como en "Ritmo, cuerpo y movimiento" de primer grado, o "El ritmo de la música" de segundo grado, entre otros). A continuación proponemos algunos ritmos que se pueden aplicar a distintas canciones, sólo cuida que el ritmo que elijas esté en el mismo compás que la canción que vas a acompañar (es decir, si la canción que elegiste está en compás de 3/4, el ritmo que escojas para acompañarla deberá ser también de 3/4).

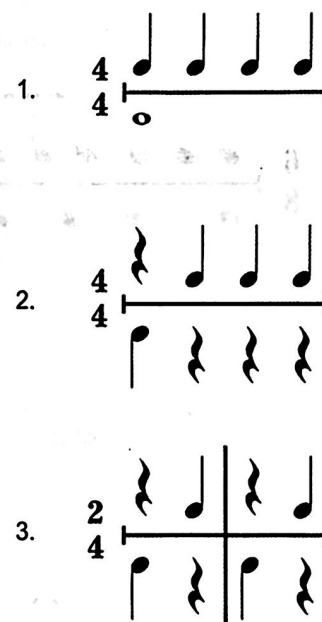
Cada uno de los ritmos que se proponen consta de una serie de figuras rítmicas arriba de la línea horizontal y otra serie por debajo; cada una de estas series puede ser interpretada por instrumentos diferentes, es decir, un instrumento (pandero, por ejemplo) hace la serie de arriba mientras otro instrumento (tambor) hace la serie de abajo, simultáneamente:

4	instrumento 1 (pandero)
4	Instrumento 2 (tambor)

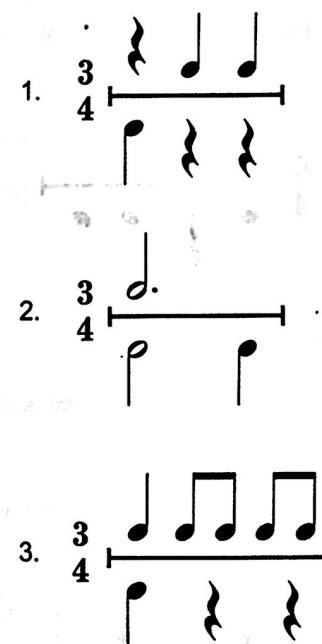
Una forma más simple de utilizar estos ritmos es tocar una sola de las series, ya sea la superior o la inferior. Pero se recomienda intentar el ritmo completo como se presenta. Pueden practicarse primero las series por separado y luego integrarlas.

Ritmos para acompañamiento instrumental:

Marcha

Vals

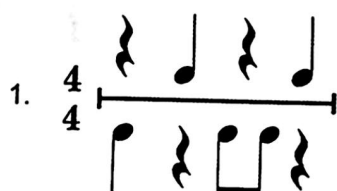
Bolero

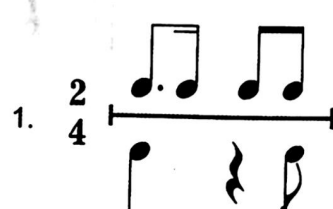
Huapango

Rock

Danza

Actividad individual-grupal. Ampliar el repertorio

Busca en tu comunidad una canción para cada una de las modalidades trabajadas en este tema: a) con acompañamiento armónico, b) melodía a dos voces, c) melodía a canon, d) melodía con acompañamiento armónico y ostinato rítmico.

Elabora una tabla con lo que hayas encontrado.

Modalidad	Con acompañamiento armónico	Melodía a dos voces	Melodía a canon	Melodía con acompañamiento armónico y ostinato rítmico
Nombre de la canción				
Tipo de compás (2/4, 3/4, 4/4, 6/8)				
Lugar donde la escuchaste				
Quién o quiénes la interpretan				
¿Tiene partitura?				

Reúnete con tus compañeros y elaboren una nueva tabla en conjunto, incluyendo la información de todos.

Actividad grupal. Interpretación con acompañamiento instrumental

De la tabla anterior que realizaste con tus compañeros, el grupo elige una canción que esté en compás de cuatro tiempos. Luego, el grupo se divide en cuatro equipos a los que llamaremos A, B, C y D. Cada equipo interpretará con instrumentos el ritmo que se indica a continuación.

Primero cada grupo practicará su ritmo. Después interpretarán en conjunto todos los equipos, cada uno con el ritmo que se le asignó.

Finalmente cantarán la canción al mismo tiempo que hacen el acompañamiento rítmico.

A)

B)

C)

D)

Actividad en grupo. Notación musical de una canción con acompañamiento instrumental

De las canciones que interpretaron con diferentes ritmos e instrumentos en el tema 1.4, seleccionen, entre todo el grupo, cuál fue la que más les gustó y con qué acompañamiento se hizo. Para elegirla deben ponerse de acuerdo todos, dando argumentos para fundamentar la elección de una u otra canción.

Una vez que han elegido la canción, anoten su nombre, el ritmo que se interpretó y el instrumento (o instrumentos) utilizado.

Esta canción pasará a formar parte de la carpeta de canciones de tu aula, como un arreglo original de tu grupo, que posteriormente podrá ser usado como ejemplo musical para otras aulas.

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
1.1 Ejercitación de la técnica vocal.	<ul style="list-style-type: none"> Ejercicios de relajación, respiración y vocalización.
1.2 La escala cromática.	<ul style="list-style-type: none"> Diseñar un ejercicio de vocalización. Entonar la escala cromática.
1.3 Audición del repertorio vocal en cuatro modalidades: a) con acompañamiento armónico, b) melodía a dos voces, c) melodía a canon, d) melodía con acompañamiento armónico y ostinato rítmico.	<ul style="list-style-type: none"> Audición de repertorio. Escuchar una misma canción en diversas versiones.
1.4 Interpretación del repertorio vocal con acompañamiento instrumental.	<ul style="list-style-type: none"> Ampliar el repertorio de interpretación vocal. Interpretación con acompañamiento instrumental Notación musical de una canción con acompañamiento instrumental.

Desarrollo de actividades sugeridas

Es importante recordar que a lo largo de los distintos temas abordados en la materia de música, hemos estado trabajando en la recopilación y elaboración de un repertorio de canciones. Con distintas actividades se ha fomentado la creación de un repertorio a partir de las canciones que se cantan en la comunidad, que se escuchan en los medios de comunicación, que interpretan los grupos populares, en fin, a partir del panorama musical que nos rodea. Reiteramos aquí la necesidad de archivar en una carpeta el resultado de estos trabajos de investigación y clasificación. Al final del ciclo escolar, esta carpeta tendrá un inmenso valor no sólo personal, para quienes trabajaron en su elaboración, sino para el acervo cultural de todo nuestro país.

A esta carpeta le llamaremos *cancionero* y deberá, como mínimo, incluir los siguientes datos:

- Título del *cancionero*
- Nombre de la escuela, grado y grupo
- Nombre de los alumnos y maestro
- Nombre del alumno al que pertenece (ya que se recomienda que cada alumno tenga su propia carpeta)
- Dirección de la localidad (de la escuela)
- Fecha

Una posible forma de organizar las actividades sugeridas, es:

Clase 1. Practicar la técnica vocal. Conocer los ejercicios que se sugieren pero no es necesario practicarlos todos el mismo día. Elegir una serie de ejercicios que incluya relajación, respiración y vocalización y practicarla por un lapso de diez a quince minutos. Cantar una o dos canciones después de calentar (debe entenderse que la técnica vocal es para crear mejores condiciones para el canto). Diseñar un ejercicio de vocalización y practicarlo frente al grupo.

Clase 2. Conocer la teoría de la escala cromática, repasando las escalas vistas anteriormente (escala mayor y escala menor). Vocalizar la escala cromática. Improvisar melodías sobre los tonos de la escala cromática.

Clase 3. Seleccionar con anticipación los ejemplos musicales que se escucharán en esta clase. Pueden seleccionarse del repertorio personal (*cancionero*) o del cuadro de materiales sugeridos. Escuchar las obras y vincularlas con la descripción de cada modalidad. Dar las pautas para que se inicie la investigación sobre una canción en diferentes versiones y, si ya se cuenta con el material, escucharlas comentando las diferencias.

Clase 4. Conocer el acervo de instrumentos musicales con el que se cuenta. No todos los instrumentos deben pertenecer al aula, pueden ser instrumentos que sean prestados para esta actividad específica. Acompañar distintas canciones (seleccionadas previamente) ensayando los ritmos que se proponen y diferentes combinaciones instrumentales.

Autoevaluación

Responde las siguientes preguntas:

- ¿En qué consiste la técnica vocal y por qué es importante?
- ¿Qué es una escala cromática?
- Explica estas modalidades de canto: a) canto melódico con acompañamiento armónico, b) melodía a dos voces; c) melodía a canon; d) melodía con acompañamiento armónico y ostinato rítmico.

Identifica auditivamente estas formas de cantar en música de diferentes géneros y estilos. Elige una música escuchada fuera del aula y agrégle un acompañamiento instrumental.

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
1.1 Ejercitación de la técnica vocal.	SEP, <i>Cantemos juntos</i> , libro y audiocintas. Mansion, M., <i>El estudio del canto</i> .	Profundización de la técnica del canto. Apoyo para la vocalización.
1.2 La escala cromática.	Un instrumento musical (teclado, flauta o guitarra)	Para escuchar la escala cromática y poder entonarla afinadamente.
1.3 Audición del repertorio vocal en cuatro modalidades: a) con acompañamiento armónico, b) melodía a dos voces, c) melodía a canon, d) melodía con acompañamiento armónico y ostinato rítmico.	- Gainza, Violeta H. de, <i>El cantar tiene sentido. Libros 3 y 4</i> . -SEP (1996). <i>Disfruta y aprende: música para la escuela primaria</i> . -Mendoza, Vicente T., <i>La canción mexicana</i> . -Muñoz Bolaños, Jorge, <i>La música que llegó para quedarse</i> . -Programas musicales de televisión de Canal 11, Canal 22 y Canal 23. -Cualquier CD que contenga música mexicana, tríos rancheros, sones, boleros, etcétera.	Para la selección del repertorio vocal, tanto para la audición de ejemplos musicales como para la interpretación en diversas modalidades de canto.
1.4 Interpretación del repertorio vocal con acompañamiento instrumental.	Variedad de instrumentos musicales, tanto de la región como fabricados en clase.	Para interpretar el repertorio con acompañamiento instrumental.

Glosario

Alteración. Alterar significa cambiar o modificar. En el sentido musical (el aquí usado), una alteración es cuando modificamos una nota, ascendiéndola o descendiendo, al agregarle un signo. Estos signos pueden ser el sostenido (#), el bemol (b) o el becuadro (♯).

Bemol. Es la alteración de un sonido o nota cuando descendemos (hacia los graves) un semitono. Se representa por el símbolo *b*.

Bíceps. Usamos este término para referirnos a los músculos de los brazos.

Cancionero. Libro o documento que contiene una recopilación de canciones.

Canon. Melodía que se repite a distintos intervalos de tiempo y de altura.

Escala. Sucesión de sonidos que guardan una relación entre sí.

Escala cromática. Escala de doce sonidos que los ordena por semitonos.

Escala diatónica. Escala de siete sonidos (más la repetición del primero) que ordena las notas *do, re, mi, fa, sol, la, si, do*.

Espirar. Exhalar, soltar el aire del cuerpo.

Inspirar. Inhalar, tomar aire hacia adentro del cuerpo.

Instrumento melódico. Llamamos instrumento melódico a cualquier instrumento que puede hacer una melodía, es decir, que puede emitir notas o sonidos de distintas alturas. Instrumentos no-melódicos son, por ejemplo, maracas o tambores pues emiten un solo tono, no pueden producir sonidos de diferentes alturas.

Interpretación. Aquí se entiende por interpretación la ejecución, es decir, el acto de representar la música, ya sea cantando o con instrumentos.

Intervalo. Es la relación entre dos notas.

Motivo. Por motivo entendemos una combinación breve de notas; un motivo melódico será una combinación breve de notas de distintas alturas. Varios motivos forman una melodía.

Ostinato. Palabra proveniente del italiano que significa obstinado, repetitivo. Ostinato rítmico se refiere a un motivo rítmico que se repite constantemente. Ostinato melódico es un motivo melódico que se repite constantemente.

Semitono. Es la distancia corta o pequeña que hay entre dos notas conjuntas.

Sostenido. Es la alteración de un sonido o nota ascendiéndola (hacia los agudos) un semitono.

Técnica vocal. Conjunto de ejercicios destinados al entrenamiento de la voz.

Tono. Es la distancia larga o grande que hay entre dos notas conjuntas.

Bibliografía

Gainza, Violeta H. de, *El cantar tiene sentido. Libros 3 y 4*, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1998.

Garretson, Robert L., *La música en la educación infantil*, México, Editorial Diana, 1980.

Mansión, Madeleine, *El estudio del canto*, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1947.

Mendoza, Vicente T., *La canción mexicana*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.

Muñoz Bolaños, Jorge, *La música que llegó para quedarse*, México, Editapsol, 1987.

SEP, 1996. *Cantemos juntos*.

SEP, 2006. *Artes. Música. Educación básica. Secundaria. Programas de Estudio 2006*.

Secuencia de aprendizaje 2

El quehacer de los cantantes

Propósito

Conocer y valorar el quehacer de los vocalistas o cantantes.

Temas

2. El quehacer de los cantantes tanto en su aspecto individual como pertenecientes a un grupo o conjunto musical.

- 2.1 Clasificación de las voces y de las diferentes agrupaciones vocales.
- 2.2 Investigación sobre un músico de la comunidad.
- 2.3 Investigación sobre un cantante o grupo de música popular, conocido a nivel nacional o internacional.

Contenido

2.1 Clasificación de las voces y de las diferentes agrupaciones vocales

Por agrupación vocal nos referimos a cualquier conjunto musical que incluya a la voz. Es un término amplio que usamos para designar cualquier combinación de voces e instrumentos, ya sea una sola voz y varios instrumentos, un instrumento y una voz, un instrumento y varias voces, varios instrumentos y varias voces, o bien únicamente voces, sin acompañamiento instrumental.

El cantante es un músico cuyo instrumento es su propia voz. La voz de cada uno de nosotros nos identifica y distingue de los demás; es única, tan única como nuestro propio rostro. Nuestra voz es aire en movimiento controlado en su tono o altura por las vibraciones originadas en las cuerdas vocales, en su intensidad por la cantidad de aire expelido, en su duración por el tiempo que se emite el aire y en su timbre por las características particulares de cada persona. Sin embargo, a pesar de todas las diferencias entre una voz y otra, en música las voces se agrupan de acuerdo a ciertas características comunes, relacionadas con su timbre o tesitura.

La primera distinción se hace entre voces *claras* y voces *oscuras*. Las voces *claras* comprenden las voces femeninas y las infantiles; las voces *oscuras* comprenden las voces masculinas adultas.

Voces claras:

1. infantiles
2. femeninas: la voz femenina puede ser grave, media o aguda:
  - Soprano: es la voz aguda, también tiene otras subdivisiones de acuerdo con su volumen o carácter:
    - Ligero, cuando es ágil y de poco cuerpo
    - Coloratura, medianamente voluminosa
    - Dramático, cuando tiene gran volumen
    - Absoluto, cuando es excepcional
  - Mezzosoprano: voz mediana, intermedia entre lo agudo y lo grave.
  - Contralto: voz grave, dentro de las voces claras.

Voces oscuras:

1. masculinas: también pueden ser agudas, medias y graves:
  - Tenor: voz aguda, también tiene subdivisiones de acuerdo a su carácter y volumen:
    - Ligero, cuando es ágil y de poco cuerpo
    - Coloratura, medianamente voluminosa
    - Dramático, cuando tiene gran volumen
    - Heroico, cuando es excepcional
  - Barítono: voz mediana, puede ser lírico o dramático.
  - Bajo: es la voz grave, que puede ser:
    - Cantante, cuando tiene agudos fáciles
    - Profundo, cuando es muy baja y pesada.

Esta clasificación de las voces es muy común y es utilizada sobre todo en la música culta. Sin embargo, dada la gran variedad de tesituras y características particulares que presenta la voz humana, podemos encontrar clasificaciones más detalladas, que subdividen a las voces agudas, medias y graves en más rubros, precisando diferencias más sutiles.

Las agrupaciones vocales se definen o nombran de acuerdo con el número de partes (es decir, de voces) que la conforman:

Número de partes	nombre que recibe
una voz	aria, solo
2 voces	dúo
3 voces	terceto o trío
4 voces	cuarteto
5 voces	quinteto
6,7,8 voces	sexteto, septeto, octeto,
10 o más voces	coro

En el caso de una sola voz, es más común utilizar el término "solo" para referirnos al tipo de agrupación vocal, y el término "aria" para el tipo de forma musical, esto es, "aria" es una obra musical compuesta para una sola voz, con o sin acompañamiento instrumental.

El nombre que recibe la agrupación de voces es independiente del instrumento o instrumentos que acompañen a la voz, depende del número de partes (o voces) que la conforman. Cuando la voz o las voces se encuentran solas, sin acompañamiento instrumental, el canto se llama *a capella*. Cuando están acompañadas, a veces se especifica el instrumento o conjunto instrumental que las acompaña (por ejemplo, coro y orquesta, trío, voz y piano, etc.), pero esto no es indispensable, es a criterio del compositor.

Actividad grupal. Memoria de melodías

En la actividad posterior a ésta, te pediremos que describas las voces de tus compañeros. Para hacerlo, necesitas primero volver a escucharlas. Aquí te sugerimos un juego para que cada quien cante un poco. Además de practicar el canto, ejercitarás tu memoria, ampliarás tu repertorio de canciones y te divertirás. Llamaremos a este juego "memoria de melodías":

Siéntate cómodo, formando un círculo con tus compañeros. Canta la primera frase de una canción que conozcas (si la primera frase es muy larga, puedes cantar sólo un par de compases). En cuanto termines, el compañero sentado a tu derecha cantará la misma frase que tú y agregará otra frase más, no de la misma canción, sino la primera frase de una canción diferente. El tercer compañero cantará tu frase, la del segundo participante, y agregará la propia. Así continúan hasta que todos han participado. Entonces todos cantan en conjunto la nueva "canción", entonando, en orden, todas las frases melódicas que se cantaron.

Si el grupo es muy grande, este juego puede trabajarse dividiendo al grupo en dos equipos.

Actividad grupal. Describir las voces del grupo

¿Qué tan grave es grave? ¿Qué es agudo? ¿Cómo sé si una voz tiene mucho o poco volumen? Como habrás observado en la clasificación de las voces, cuando tratamos de describir algo tan inmaterial como el sonido, recurrimos a adjetivos de todos tipos, incluso a los que se aplican a cosas palpables, como el volumen o el peso.

Trata de describir, con la ayuda de tu grupo, las voces de cada uno de tus compañeros (incluyendo la tuya), de acuerdo a los rubros que te sugerimos en el siguiente cuadro. Encontrarás opiniones diferentes entre tus compañeros, lo que para uno puede sugerir un color amarillo, para otro puede sugerir el azul; lo que para uno puede recordar una figura redonda, para otro puede ser triangular o incisivo. El objetivo de esta actividad es discutir esas distintas apreciaciones, escuchar la opinión de cada uno, fundamentarla y, finalmente, ponerse de acuerdo en cuál de los adjetivos es el más apropiado y anotarlo.

Anota tu descripción en una tabla como ésta y también propón un nuevo rubro (otra característica que te gustaría destacar):

Clasificación de las voces del grupo

Nombre del alumno	Color (rojo, amarillo, negro, azul claro ...)	Dimensión (grande, pequeña, mediana, mínima...)	Figura (redonda, cuadrada, triangular, lineal, irregular ...)	Peso (ligera, pesada...)	Textura (lisa, rugosa, metálica, pastosa...)	Rubro nuevo

2.2 Investigación sobre un músico de la comunidad

Todos cantamos; cantamos en las fiestas y celebraciones, cantamos a los bebés para arrullarlos, cantamos solos cuando caminamos o realizamos una labor, cantamos para animar a un equipo deportivo, cantamos cuando nos sentimos contentos y a veces cuando estamos tristes. Pero hay quienes han hecho del canto una forma de vida. ¿Cómo empezaron? ¿Por qué decidieron dedicarse a la música? ¿Qué tipo de preparación siguieron? ¿Qué beneficios o dificultades encuentran en su profesión?

Para responder estas preguntas, la mejor manera es entrevistar a alguien de tu comunidad que se dedique a la creación o producción de música vocal. Entrevistar personalmente a un músico te ayudará a conocer diversas formas de incluir a la música en nuestras vidas. También te llevará a formar lazos más estrechos con las personas que forjan tu comunidad.

Los músicos (ya sea que compongan las canciones, las interpreten, o ambas cosas) son pilares de la comunidad, pues transmiten y reflejan sus valores. A través de su música, expresan el sentir colectivo, recuperan y mantienen vivas las tradiciones.

Te recomendamos el siguiente formato de entrevista para que conozcas a un cantante de tu comunidad.

Actividad en equipos. Entrevista con un cantante

Forma un equipo de cuatro a seis integrantes con tus compañeros. El primer paso es decidir a quién se va a entrevistar; para esto vamos a partir de lo más cercano: ¿hay alguien en tu familia o en la familia de tus compañeros que sea cantante? Si la respuesta es sí, esa persona es la indicada para entrevistar. Si ningún familiar se dedica al canto, presta atención a los músicos que acompañan las distintas celebraciones de tu comunidad e investiga quién está dispuesto a concederte una entrevista.

La entrevista se llevará a cabo respondiendo a las preguntas del siguiente formato. Asegúrate de leerlas con tus compañeros antes de la reunión con el músico, para que las comprendas y agregues o cambies lo que consideres necesario.

Nombre de los entrevistadores _____
 Fecha _____
 Lugar _____
 Persona entrevistada _____
 Profesión _____

Preguntas:

1. ¿Cuándo decidiste dedicarte a la música?
2. ¿Por qué lo decidiste, cuál fue la razón principal?
3. ¿Qué tipo de estudios o preparación realizaste para dedicarte a la música?
4. ¿Cómo defines tu profesión, cómo la llamas?
5. ¿Es la música tu ocupación de tiempo completo o tienes también otro trabajo?
6. ¿Cuál es la actividad principal de tu profesión musical (enseñar, presentarse en público, componer, grabar, etcétera)?
7. ¿Cuántas horas dedicas al día o a la semana a esa actividad?
8. ¿En dónde trabajas?
9. ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio, a la práctica individual?
10. ¿Con qué otras personas trabajas, perteneces a un grupo?
11. ¿Cómo se organizan para ensayar y para trabajar?
12. ¿Recibes remuneración por este trabajo?
13. ¿Qué tipo de música cantas?
14. ¿Quién la elige?
15. ¿Qué tipo de voz tienes?
16. ¿Qué haces para cuidar tu voz y entrenarla?
17. Cuando estás sólo, ¿qué tipo de música escuchas?
18. ¿Tienes alguna canción favorita?
19. ¿Cuáles son los principales problemas que encuentras en tu trabajo musical?
20. ¿Cuáles son las principales ventajas o beneficios?
21. Si pudieras cambiar algo en la forma como te involucras con la música, ¿qué harías?
22. Comentarios.

Pasa en limpio las preguntas y respuestas y llévalas al aula para exponerlas a tus compañeros. También escucharás las entrevistas que los otros equipos realizaron. Comenta y analiza los hallazgos de la entrevista.

2.3 Investigación sobre un cantante o grupo de música popular, conocido a nivel nacional o internacional

La música puede ser clasificada en tres grandes géneros: música folclórica, música popular y música culta.

La música folclórica es aquella asociada a una región particular, que manifiesta las tradiciones, costumbres y creencias de una cultura específica. La transmisión oral es el medio más común por el que se difunde. Los instrumentos que utiliza surgen también de la misma región.

La música culta se basa en un estilo formal, sujeto a diferentes reglas. Es música que se escribe con una notación específica y se interpreta de acuerdo a esa notación. En ocasiones se utiliza erróneamente el término "música clásica" para referirse a la música culta; sin embargo, "música clásica" se refiere sólo a la música culta perteneciente al período clásico, excluyendo a los demás períodos (barroco, romántico, impresionista, etcétera). Los principales instrumentos que utiliza son los pertenecientes a la orquesta sinfónica.

La música popular es primordialmente cantada y su letra surge de los temas generales que conciernen al público: amor, amistad, pérdida, dolor u otras emociones. Su ritmo es generalmente bailable, las melodías son sencillas y la estructura formal se basa en la repetición y la simetría. Aunque utiliza variedad de instrumentos, destacan la guitarra eléctrica, el bajo, la batería, el sintetizador o teclado. Su principal forma de transmisión es a través de los medios de comunicación (como radio, TV, Internet) o de la comercialización de discos y casetes.

La música popular hace eco con facilidad en una población mayoritaria y trasciende las fronteras geográficas. ¿Qué hace que ciertas canciones atraigan a tanta gente, y más aún, a gente de diferentes lugares, diferentes culturas y diferentes gustos?

Para conocer más acerca de la música popular, te sugerimos que investigues sobre alguno de tus cantantes o agrupaciones preferidas.

Actividad en equipos. Investigación sobre un cantante o grupo popular; dramatización

En el aula, platica con tus compañeros y maestros sobre los grupos musicales o cantantes populares que conocen, que no provengan de tu comunidad o región. Por ejemplo: Elvis Presley, The Beatles, The Rolling Stones, Elton John, Stevie Wonder, Donna Summer, Michael Jackson, Madonna, Café Tacuba, Presuntos Implicados, Botellita de Jerez, Mecano, por citar algunos. ¿A cuáles conoces? ¿Cómo llegó su música hasta ti? ¿Te gustan?

El grupo se dividirá en equipos y a cada uno le tocará investigar un grupo o cantante diferente. Tu investigación deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

- Nombre del cantante o grupo
- Qué instrumentos o voces lo conforman, de dónde es originario
- Cuándo se formó
- En qué época (en qué años) fue su mayor auge
- Cuáles son sus canciones más famosas
- En dónde se presentan (o presentaron) con mayor frecuencia a dar conciertos

Para presentar al grupo la información obtenida, realizarás una dramatización frente a tu grupo: tú serás el cantante o uno de los integrantes del conjunto musical que investigaste. Los compañeros de tu equipo pretenderán que son reporteros y te harán preguntas acerca de tu carrera musical.

Después tocará el turno a los otros equipos, realizarán una representación de lo que investigaron y así tendrás la oportunidad de conocer varios grupos populares.

Actividad individual-grupal. Las diez más solicitadas

Pregunta a diez personas diferentes cuáles son sus tres canciones favoritas. Anótalas en una tabla como ésta:

Las diez más solicitadas			
Nombre y edad de la persona encuestada.	Canción favorita número 1.	Canción favorita número 2.	Canción favorita número 3.

En las canciones favoritas, anota el nombre de la canción, el grupo o cantante que la interpreta y el lugar o medio en el que la escucha. Reúnete con tus compañeros y analiza sus resultados: ¿hay algunas canciones que se repiten, que aparecen varias veces o en varias listas? Realiza una gráfica con los datos que obtuvieron entre todos: escribe los nombres de las canciones en el eje horizontal; en el eje vertical anota los números y marca el número de personas que eligió cada canción.

Comenta los resultados.

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
2.1 Clasificación de las voces y de las diferentes agrupaciones vocales.	<ul style="list-style-type: none"> Memoria de melodías. Describir las voces del grupo.
2.2 Investigación sobre un músico de la comunidad.	
2.3 Investigación sobre un cantante o grupo de música popular, conocido a nivel nacional o internacional.	<ul style="list-style-type: none"> Entrevista con un cantante. Dramatización sobre un cantante o grupo popular. Las diez más solicitadas.

Desarrollo de actividades sugeridas

Clase 1. Realizar la lectura sobre la clasificación de las voces y discutir en grupo sobre la peculiaridad de cada voz y la dificultad de catalogar los diferentes timbres o tesituras. Hacer unos minutos de técnica vocal (cinco minutos) y jugar "memoria de melodías". Realizar la actividad de describir las voces de los compañeros del grupo, reflexionando sobre los distintos adjetivos que utilizamos para describir a la voz. El juego "memoria de melodías" es una actividad que desarrolla muchas habilidades, la memoria, la atención a los demás, la concentración, la técnica vocal (cada alumno va cantando solo, por lo que hace un gran esfuerzo para cantar afinado), se recuerdan las canciones del repertorio y resulta muy divertida. Se recomienda tenerla presente para realizarla en cualquier otro momento, que no sea esta clase la única vez que se lleve a cabo.

Clase 2. Tomar conciencia sobre los músicos de la comunidad y el papel que desempeñan, a partir de una discusión en equipos o con el grupo en su conjunto. Realizar una entrevista personal con un cantante de la comunidad y compartir los resultados con el grupo. De ser posible, invitar a algún cantante a que se presente frente al aula, de modo que todo el grupo pueda hacerle preguntas sobre su actividad en relación con el canto.

Clase 3. Hablar de los distintos grupos o cantantes conocidos para el grupo y reflexionar sobre cómo han llegado a nosotros y por qué se han vuelto tan populares. Realizar una investigación sobre un cantante o grupo, apoyándose en los materiales sugeridos. El maestro presentará los rubros principales que debe contener y escuchará las sugerencias de los alumnos.

Clase 4. Se presentarán los resultados de la investigación, en forma de dramatización frente al grupo. Un alumno representa al cantante y el resto del equipo representa reporteros que lo entrevistan.

Autoevaluación

Responde las siguientes preguntas:

- ¿Qué adjetivos consideras apropiados para describir las distintas voces?
- ¿Qué formas diferentes de dedicarse a la música hay en tu comunidad (compositor, cantante en un grupo, maestro de música, músico de fiestas, etcétera)?
- ¿Cuál es tu canción popular favorita? ¿Qué es lo que más te atrae de ella?

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
2.1 Clasificación de las voces y de las diferentes agrupaciones vocales.	Cancionero del grupo. Lápiz y papel.	Sugerencias de canciones para jugar "memoria de melodías". Elaboración de un cuadro con la descripción de las voces.
2.2 Investigación sobre un músico de la comunidad.	Lápiz y papel.	Anotar la entrevista con el músico.
2.3 Investigación sobre un cantante o grupo de música popular, conocido a nivel nacional o internacional	-Programas musicales de televisión de Canal 11, Canal 22 y Canal 23. -Estaciones de radio. -Internet: páginas personales de los distintos cantantes o grupos. La gran mayoría de grupos tiene su propia página de Internet. -Cualquier CD que contenga música popular.	Obtener información acerca de los grupos de música popular.

Glosario

Agrupación vocal. Es cualquier conjunto o grupo musical que incluya la voz.

Altura. Por altura entendemos aquí la altura del sonido, es decir su tono, lo grave o agudo.

Solo. En la música culta, "solo" significa un instrumento interpretando solo (ej: "solo" para violín), en música popular podemos llamar "solo" a una voz que canta sola, aunque tenga un instrumento que la acompañe.

Técnica vocal. Conjunto de ejercicios destinados al entrenamiento de la voz.

Tesitura. El timbre de la voz.

Timbre. Cualidad del sonido que nos permite distinguir una fuente sonora de otra.

Aria. Composición musical para una sola voz, con o sin acompañamiento instrumental.

Dúo. Conjunto musical (agrupación musical) para dos voces, también llamadas partes.

Bibliografía

- Dubovoy, Karen, *Haciendo música. Guía del maestro, libro para el niño y CD*, México, Trillas, 2005.
- Gainza, Violeta H. de, *El cantar tiene sentido. Libros 3 y 4*, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1998.
- Garretson, Robert L., *La música en la educación infantil*, México, Editorial Diana, 1980.
- SEP, 1996. *Canemos juntos*, México.
- SEP, 2006. *Artes. Música. Educación básica. Secundaria. Programas de Estudio 2006*.

Secuencia
de aprendizaje

MÚSICA 3

Bloque 2

Prácticas instrumentales

Secuencia de aprendizaje

La práctica instrumental

Propósito

Profundizar en la práctica instrumental, individualmente y como integrante de una agrupación instrumental.

Temas

1. La práctica instrumental.

- 1.1 Interpretación instrumental individual.
- 1.2 Formación de agrupaciones instrumentales y/o vocales-instrumentales.
- 1.3 Presentación en público.

Contenido

1.1 Interpretación instrumental individual

La práctica de la música presenta grandes beneficios para nuestro desarrollo individual. Actualmente, se han utilizado métodos científicos para comprobar las distintas habilidades que desarrolla: la coordinación motriz, es decir, la coordinación de nuestros movimientos, tanto de nuestros movimientos finos (la agilidad de los dedos y manos, de la boca, etcétera) como de los gruesos (brazos y piernas, desplazarnos o caminar con gracia y ligereza); la memoria, no sólo la memoria musical, sino que aumenta nuestra capacidad de retención en general; favorece el uso del pensamiento racional, lógico; promueve el florecimiento de nuestra sensibilidad, de encausar nuestras respuestas emocionales, en fin, dado que la interpretación musical implica tanto el trabajo intelectual como el emotivo, las habilidades que desarrolla son muchas.

Sin embargo, las bondades de la música no se limitan al desarrollo de habilidades; la música se disfruta, nos hace sentir, nos mueve, exalta nuestras emociones individuales y también las colectivas, al coordinar los sentimientos de un grupo. A través de la música nos expresamos, nos comunicamos y relacionamos armónicamente con los demás.

Desde tiempos antiguos, como en la Grecia de los filósofos Sócrates y Platón, a la música se le consideraba como "la armonización de los opuestos", "el balance entre las cosas de la naturaleza", "la fuerza que rige las leyes del universo" o "la base del equilibrio en la naturaleza humana". Aún sin los hallazgos científicos de los que ahora gozamos, la plenitud que la música aporta a nuestra vida ha sido reconocida siempre.

Podemos ser oyentes, escuchar música, disfrutarla y dejarnos transformar por ella. Pero si la practicamos, si somos intérpretes, podremos adentrarnos en todos sus secretos e incluirla como una parte fundamental de nuestra vida cotidiana. Por *interpretación* entendemos la ejecución, el acto de representar la música, ya sea cantando o con instrumentos.

La música es un arte que, para que se mantenga vivo, necesita ser interpretado. El intérprete sigue las intenciones del compositor ya sea a través de la notación musical; o a través de la imitación, en el caso de la música que se aprende por transmisión oral. El intérprete es fiel al compositor, pero en su recreación de la obra musical necesariamente imprime su propia personalidad, de ahí el nombre "intérprete". Cuánto agrega de su propia personalidad es una cuestión delicada: apegarse absolutamente a las notas escritas o a la versión conocida, repitiendo en forma idéntica, es tan malo como desviarse demasiado de ellas. Lo que le queda al intérprete para poder caer en el justo medio, en el equilibrio, es el conocimiento de la obra y del compositor, comprender sus características y su contexto.

La flauta dulce es un instrumento excelente para adentrarse en la interpretación musical, ya que su sonido es agradable y versátil (se puede usar para cualquier tipo de música y combina bien con cualquier otro instrumento), es un instrumento melódico (emite tonos diferentes, puede hacer melodías) y es fácil de transportar. Si ya la tocas, utilízala para las siguientes recomendaciones y actividades. Si no cuentas con una flauta, cualquier otro instrumento es válido: teclado, acordeón, guitarra, marimba, trompeta, instrumentos de percusión u otros instrumentos que existan en tu comunidad. Cada instrumento musical tiene características diferentes, distintas posibilidades sonoras y distintas maneras de tocarse. Cada uno posee su propia técnica, pero hay ciertos elementos generales que pueden aplicarse a la interpretación de cualquier instrumento. A continuación presentamos los fundamentos que deben estar presentes para que te desarrolles como intérprete, amplíes tu repertorio, mejores tu técnica, aumentes tu expresividad y cultives el buen gusto musical.

a) *Constancia*. Antes que nada debes ser constante. La práctica hace al maestro. Si bien en la música es muy común distinguir entre quien tiene talento y quien carece de él, la experiencia de grandes músicos pedagogos (Dalcroze, Suzuki, Kodály, César Tort) ha demostrado que esta apreciación es un principio erróneo y que la práctica constante supera al talento innato. Los hábitos tienen un efecto poderoso: al principio necesitamos de todo nuestro esfuerzo consciente para dedicarnos, pero al cabo de un corto tiempo, el hábito toma su propia fuerza, y es el mismo hábito el que nos llama a continuar y nos hace sentir una ausencia cuando no lo ejercitamos. Debemos crear un hábito de estudio, de práctica instrumental. Un tiempo razonable es entre media y una hora diaria, tomando en cuenta que es mucho más efectivo de esta manera, dosificado, que tres horas seguidas un día a la semana.

b) *Notación musical*. Aunque puedas interpretar piezas musicales por imitación, por haber escuchado a alguien más, sólo la notación musical te permitirá avanzar, llegar a mayores grados de profundidad y dificultad. El dominio de la notación musical permitirá interpretar obras que nunca hayas escuchado antes, obras que provengan de cualquier región o parte del mundo. La notación musical es, en este sentido, un lenguaje universal que se habla en casi todos los rincones del mundo y que te abrirá las puertas a sus culturas. Ya hemos abordado los principios de la notación rítmica y melódica en secuencias anteriores, pero existen varios métodos de solfeo (esto es, de lectura de ritmos y notas) que te ayudarán a alcanzar mayor fluidez, consúltalos en el cuadro de materiales de apoyo. Cualquiera de ellos (o si tienes acceso a alguno diferente) es igual de útil. Basta que dediques cinco minutos al día, leyendo, es decir, solfeando progresivamente las lecciones, para que aprecies increíbles resultados.

c) *Análisis de la obra*. Para desarrollar tu gusto musical y ser un intérprete consciente es importante que conozcas a fondo la obra que vas a interpretar. Para analizarla debes conocer su contexto: cuándo surgió, en qué circunstancias se toca, qué instrumentos la interpretan, cómo llega a ti, en qué género o estilo musical se ubica; así como el contexto del compositor: cuándo y dónde nació, si pertenece a un estilo en particular, algunos datos personales de relevancia, etcétera. Si bien no siempre se cuenta con toda esta información, cualquier dato que puedas recabar te ayudará a comprender mejor la obra que vas a interpretar. Otra parte del análisis de la obra es el análisis propiamente musical: cómo es su estructura (cuántas partes la conforman, cuándo y cómo se repiten), cómo es su ritmo, su tempo, su compás, identificar la melodía o melodías, el acompañamiento, para cuántas partes (voces o instrumentos) está escrita, etcétera. Todo esto te ayudará a adentrarte en la obra, a familiarizarte con ella aun antes de interpretarla.

d) *Técnica*. La técnica comprende la postura del cuerpo, la posición de los brazos, manos y dedos, la respiración, así como el conjunto de ejercicios diseñados para alcanzar agilidad y precisión, ya sea en los dedos, la boca, las manos y/o los brazos, dependiendo del instrumento. Hay dos maneras principalmente básicas de abordar el estudio de la técnica instrumental: 1) a partir de métodos o textos de técnica, donde se abordan distintos ejercicios por grado de dificultad, y 2) a partir del repertorio mismo que se está trabajando, donde se aíslan segmentos de la obra y se estudian por separado. Ambas maneras son útiles y necesarias para perfeccionar la interpretación instrumental. Decimos que tenemos dominio de la técnica de una cierta pieza cuando la podemos interpretar a tiempo (a la velocidad a la que va) sin errores ni tropiezos, cuando tocamos todas las notas con su ritmo, cuando logramos fluidez y precisión. Como parte del dominio técnico podemos incluir la memorización. Esto no es un requisito indispensable, pero memorizar una obra nos ayudará a alcanzar el grado deseado de fluidez y precisión, además de que nos permitirá interpretarla en cualquier momento. Para memorizar una obra te recomendamos proceder por frases, repetir cada frase por separado hasta memorizarla y después unir las distintas frases.

e) *Expresividad*. Una vez que el aspecto técnico de una obra musical está dominado, podemos fijarnos en el aspecto expresivo. Si la técnica es el "qué" (qué notas tocamos y con qué ritmo), la expresividad es el "cómo". Podemos imprimir distintas inflexiones a los sonidos de una pieza, podemos hacerlos más suaves o más fuertes; más ligados, como si la melodía fuera el agua de un río, o más entrecortados, como si se tratara de gotas de lluvia; podemos soltar todo nuestro aliento en un solo sonido (en el caso de la flauta u otros instrumentos que producen su sonido con aire), o dosificarlo lentamente. Dentro del carácter de la pieza, podemos elegir un tempo más calmado o un tempo más ágil o rápido. Elegir todos estos aspectos y ejecutarlos conscientemente es lo que te hace un intérprete, es lo que distinguirá

tu ejecución de la de alguien más. Por supuesto, no modificamos los sonidos que están escritos, las notas y sus ritmos no cambian, lo que aportamos nosotros es la inflexión, el cómo las ejecutamos. Es similar a cuando leemos un texto en voz alta: somos fieles al texto, no modificamos palabras ni acentos ni puntuación o fraseo, pero cada uno de nosotros lo recitará de manera distinta, con una expresividad diferente. Como dijimos anteriormente, para saber qué tanto puedes aportar, es necesario que conozcas la obra. Si, por ejemplo, se trata de una balada, un tempo demasiado rápido o una intensidad constantemente fuerte, se sentirán fuera de lugar.

Para trabajar la expresividad te sugerimos que primero exageres todas tus inflexiones: si en una melodía quieres empezar muy suave e ir aumentando gradualmente la fuerza e intensidad, exagéralo, inicia con un sonido muy suave, casi inaudible, y aumenta poco a poco hasta que llegues a un fortísimo, a un sonido muy fuerte. Después, repite el mismo pasaje pero moderando tus inflexiones, sin llegar a los extremos. Este ejercicio te ayudará a controlar tu sonido y a escuchar las distintas sonoridades que puedes lograr, para que tú decidas cuál es la que más refleja tus intenciones musicales y las del compositor.

e) **Repertorio.** El repertorio deberá seleccionarse con anterioridad. Se deberá contar con al menos las cinco primeras piezas que se trabajarán, para que se pueda trazar una continuidad, para que se pueda apreciar un progreso y una dirección. En este sentido, la selección estará en función de las metas establecidas. Para formar un repertorio interesante y divertido te sugerimos que incluyas obras de distintos géneros y estilos: una o dos obras propias de tu comunidad (las puedes encontrar en la recopilación de canciones que has hecho anteriormente), una obra de tu región o país, una pieza popular y una pieza clásica (perteneciente a la música culta). Para seleccionar estas obras te recomendamos algunos sitios de Internet en el cuadro de materiales de apoyo. Comienza por las obras de menor dificultad.

f) **Metas.** ¿Cuál es tu objetivo al tocar? Puede que tengas la intención de formar un grupo y dar conciertos, o quizá sólo quieres tocar frente a amigos o familiares. A lo mejor quieres tocar tú solo, para ti, para disfrutarlo aunque nadie te escuche. Cualquiera que sea tu meta, si la tienes clara será más fácil alcanzarla. Selecciona tu repertorio de acuerdo con esa meta, ya sea que quieras tocar para ti o frente a un público, debes proceder por grado de dificultad, comenzar por lo más fácil y ponerte un objetivo de una obra (o varias) de mayor dificultad a las que quieras llegar. Establece una rutina de práctica instrumental, diaria o cada tercer día, dependiendo de tu objetivo, pero recordando que la constancia y la regularidad son la base del éxito.

Actividad individual. Estudiar una obra musical

Elige una obra para interpretarla individualmente. Como ya dijimos, te recomendamos que ya tengas en mente un total de cinco obras que quieras interpretar. Tu meta será lograr interpretar estas cinco obras de tu repertorio individual en un tiempo preestablecido (por ejemplo, seis meses). Ordénalas por grado de dificultad (de menor a mayor), toma la primera obra y estúdiala como se te indica. Más adelante, seguirás los mismos pasos para las otras obras.

En síntesis, estos son los pasos que deberás seguir para estudiar una obra musical:

- 1) Seleccionar la obra, de acuerdo a las metas que te hayas trazado.
- 2) Analizar la obra: -investigar sobre su contexto.
-conocer sus características musicales.
- 3) Solfear la partitura. Leer las notas con su ritmo, en voz alta, sin el instrumento.
- 4) Practicar cinco minutos de técnica de tu instrumento.
- 5) Tocar lentamente la pieza. Repetir.

- 6) Identificar los pasajes difíciles y estudiarlos por separado. Tocarlos varias veces, aumentando gradualmente la velocidad.
- 7) Tocar nuevamente la obra completa. Repetir y aumentar la velocidad.
- 8) Memorizarla. Recuerda que esto es una sugerencia pero no un requisito.
- 9) Cuando se ha alcanzado el dominio técnico, incluir la expresividad.
- 10) Interpretar la obra completa.

Los primeros cuatro pasos los harás una sola vez, cuando por primera ocasión abordes la pieza u obra. El quinto paso lo harás también en esa primera ocasión, pero lo repetirás continuamente cuando estudies, incluso cuando ya dominas la pieza es muy útil volver a tocarla en tiempo lento. En una segunda sesión de estudio harás los pasos 5, 6 y 7. Estos tres pasos los volverás a hacer en varias sesiones más, al menos tres sesiones más de estudio o hasta que consideres que hayas alcanzado la velocidad deseada. En una sexta sesión realizarás los pasos 8, 9 y 10. Estos los seguirás haciendo en varias sesiones más, las que tú consideres necesarias. Una vez que te sabes la obra completa, interprétala frente a alguien para que practiques y para que escuches sus comentarios.

Actividad individual-grupal. Conociendo y formando hábitos

¿Qué hábitos tienes? ¿Cómo es tu rutina diaria? ¿Hay algo que realices todos los días, sin importar qué día de la semana es, o qué clima hace? Repasa mentalmente tu vida diaria y busca un hábito que tengas. Completa las siguientes preguntas:

- ¿En qué consiste el hábito? (describelo, por ejemplo, lavarse los dientes diario a las 7:45 a.m.)
- ¿Cómo se formó? (alguien te lo inculcó, surgió poco a poco, etcétera)
- ¿Desde hace cuánto lo practicas?
- ¿Cuál es su función (para qué te sirve)?
- ¿Cómo te sientes al realizarlo?
- ¿Has fallado alguna vez? (¿has dejado de realizarlo por alguna razón?)
- ¿Qué sientes cuando no lo practicas?

Comenta y compara tus respuestas con las de tus compañeros. Entre todos, decidan cómo creen que deba formarse un hábito de práctica musical y anoten sus respuestas siguiendo el formato que proponemos a continuación:

- ¿En qué consiste la actividad? (por ejemplo, práctica instrumental de flauta)
- ¿Qué días se practica?
- ¿A qué hora?
- ¿Por cuánto tiempo?
- ¿Dónde se practica este hábito?
- ¿Quiénes participan? (una sola persona o varias, quién o quiénes)
- ¿Qué beneficios te trae la práctica de este hábito?

Actividad individual. Un diario de práctica instrumental

Realiza un diario, es decir, un reporte periódico de tu práctica instrumental. Este no es un plan, sino un reporte, practica tu instrumento libremente por dos o tres semanas (es conveniente que practiques por lo menos dos o tres veces por semana) y anota cada vez que lo hayas hecho.

Toma un cuaderno pequeño y anota cada vez que practiques tu instrumento, de acuerdo con la siguiente información:

- Fecha
- Hora y tiempo de estudio (cuándo iniciaste y a qué hora terminaste)
- Qué practicaste (enlista la obra u obras que tocaste)
- Qué técnica o preparación realizaste (solfeo, ejercicios de técnica)
- Qué es lo que más disfrutaste tocar
- Qué deseas mejorar

Ya que escribiste tu diario por dos semanas, ahora has el proceso inverso, es decir, ahora no será un recuento de lo que ya hiciste, sino un plan de lo que deseas hacer. Diseña tu rutina de práctica para dos semanas, anotando la misma información que se te pidió antes: qué días vas a tocar, a qué hora, qué pieza (obra musical), qué ejercicios de solfeo y técnica, etcétera. Ten en mente un objetivo (la pieza o piezas que quieres dominar al final de las tres semanas) y divide tu trabajo gradualmente. En cada día, agrega un apartado donde anotes si cumpliste o no con el plan establecido para ese día. Al final de las dos semanas, haz una autoevaluación de tu plan, ¿era realista? ¿te funcionó? ¿lo modificarías? ¿lo cumpliste?

1.2 Formación de agrupaciones instrumentales y/o vocales-instrumentales

Interpretar música en conjunto es una actividad sumamente gratificante y placentera. Además de los beneficios que obtenemos al interpretar un instrumento de manera individual, al tocar en conjunto sincronizamos nuestras emociones con las de los demás, coordinamos nuestros movimientos y nuestro ritmo, escuchamos y somos escuchados, pertenecemos, nos expresamos y nos comunicamos. La sensación de gozo al pertenecer a un conjunto musical es semejante a la de pertenecer a un equipo deportivo, sólo que en la música nuestro equipo nunca es perdedor, siempre tendremos la sensación de pertenecer al equipo ganador.

Los instrumentos se pueden combinar entre ellos de muchas formas y si, además, agregamos la voz, la posibilidad de conjuntos diferentes que podemos formar es inmensa.

La formación de grupos dentro de tu aula dependerá de los instrumentos con que cuenten. Si conoces a alguien de tu comunidad que interprete un instrumento, sería maravilloso que lo invitaras a participar, aunque fuera en la presentación de una sola obra musical.

Para formar agrupaciones en el aula clasificaremos a los instrumentos en tres tipos. Ésta no es una clasificación tradicional ni incluye a todos los instrumentos de la orquesta, es sólo una manera de distinguir a los instrumentos más comunes del aula, para formar grupos con ellos.

1. *Instrumento melódico.* Es cualquier instrumento que pueda tocar una melodía, es decir, que pueda emitir sonidos de diferentes alturas. Para fines prácticos, consideraremos a la voz como un instrumento melódico. Ejemplos: flauta dulce, otros tipos de flautas (de barro, de carrizo), trompeta, piano, marimba, guitarra, acordeón, voz.
2. *Instrumento rítmico.* Es cualquier instrumento que no produce sonidos de diferentes alturas, que produce un solo tono, y que con ese tono puede emitir diferentes ritmos. Los instrumentos de percusión (que se golpean o agitan para producir su sonido) son instrumentos rítmicos, más adelante estudiaremos esta clasificación. Ejemplos de instrumentos rítmicos: Tambores, panderos, claves, campanas, güiros, maracas, tanto ya existentes como fabricados en el aula. Todos los instrumentos son rítmicos,

pues los sonidos que emiten tienen una duración y eso constituye un ritmo; todas las melodías tienen ritmo. Pero aquí, por instrumento rítmico nos referimos a instrumentos que únicamente producen ritmos, que no pueden producir melodías pues no pueden emitir sonidos de distintas alturas.

3. *Instrumento armónico.* Es cualquier instrumento capaz de producir acordes, es decir, capaz de producir sonidos simultáneos. Todos los instrumentos armónicos son también melódicos (puesto que, si pueden producir varios sonidos simultáneos, pueden producir también uno a la vez) pero no viceversa, hay instrumentos melódicos que sólo pueden emitir un sonido a la vez. Ejemplos de instrumentos armónicos: piano, teclado, marimba, guitarra, acordeón. *Nota: Toma en cuenta que varios instrumentos melódicos juntos pueden funcionar como un instrumento armónico, si cada uno emite sonidos diferentes; por ejemplo, si tienes una voz y dos flautas, la voz lleva la melodía y cada flauta emite diferentes sonidos "armonizando" a la melodía, es decir, acompañándola con sonidos que forman un acorde.*

Para formar un conjunto, procura que haya al menos un instrumento melódico y uno o varios instrumentos rítmicos. Si, además, puedes contar con un instrumento armónico la sonoridad de tu agrupación será más plena, pero no es indispensable. Entre dos y cuatro integrantes es una agrupación conveniente, que te permitirá trabajar cuidadosamente todos los aspectos de la interpretación de la obra.

Éstas son algunas agrupaciones posibles:

- Flauta y flauta.
- Dos flautas e instrumento rítmico (percusión).
- Flauta y voz.
- Flauta, voz e instrumento rítmico (percusión).
- Voz y piano.
- Voz, piano e instrumento rítmico (percusión).
- Voz y guitarra.
- Dos guitarras.
- Dos guitarras e instrumento rítmico (percusión).
- Voz y varios instrumentos rítmicos.

Como verás, las posibilidades son muchas, depende de tu salón de clases, de cuántos integrantes quieras en tu agrupación y con qué instrumentos cuenten. Para elegir la obra puedes basarte en los materiales de apoyo que sugerimos. Algunas obras están escritas para el número de instrumentos o voces que necesitas, pero si están escritas para un número diferente de instrumentos, puedes adaptarlas a tu conjunto específico.

Para practicar en conjunto, debes estudiar primero tu parte, de manera individual, siguiendo todos los pasos como lo hiciste en el tema anterior. Cada integrante de tu grupo deberá trabajar su parte en la misma forma. Algunos de tus compañeros requerirán menos (o más) estudio que otros, dependiendo de la dificultad de la parte instrumental que les toca, pero todos deben alcanzar el dominio técnico de su parte antes de interpretar la obra en conjunto.

Una vez que se reúnen, tocan la obra en conjunto, cada uno cuidando que su parte esté correctamente ejecutada. El aspecto de la expresividad es el que ahora trabajarán juntos,

experimentarán diferentes inflexiones, intensidades, tempos, pausas, decidiendo el carácter que le darán a la obra.

Actividad por equipos. Repertorio instrumental

Forma un equipo de cuatro a seis integrantes. Investiga con ellos en diferentes sitios de Internet u otros lugares donde puedas tener acceso a partituras, como una biblioteca musical o con algún instrumentista de tu comunidad. Busca cinco obras: dos que sean características de tu comunidad, una de cualquier parte del país, una popular (de algún grupo actual de moda) y una clásica (de un compositor de música culta, como Mozart, Bach, Beethoven). Elabora una tabla como la siguiente para registrar la información que se te pide. Lo ideal será conseguir las partituras, pero si no es posible, incluye en la tabla la mayor información con que cuentes.

Nombre de la obra	Autor	Origen (fecha aproximada y lugar)	Género musical (tradicional o folclórica, popular, culta)	De dónde se obtuvo la partitura (o especificar que no se cuenta con ella)

Reúnete con los otros equipos y compartan la información, de tal forma que cada equipo cuente con la tabla de todos. Esto es, si son cuatro equipos en el grupo, al compartir sus tablas cada equipo tendrá información de veinte obras musicales.

Este repertorio te servirá para interpretar piezas tanto en forma individual como grupal.

Archiva con cuidado esta información, inclúyela dentro de tu cancionero y guárdala en tu carpeta. Recuerda que esta información (la recopilación de canciones y piezas musicales) es importantísima no sólo para tu trabajo personal, sino como un testimonio del patrimonio musical de tu comunidad y tu país.

1.3 Presentación en público

Presentarse en público es la culminación de la interpretación musical. De esta manera completamos el ciclo musical que va del compositor, al intérprete, al oyente. Interpretar en público no sólo te sirve para practicar y desarrollarte como instrumentista o cantante, sino que contribuyes a que la música se mantenga viva al hacerla llegar a un auditorio.

Actividad grupal. Presentación en público

Una vez que hayas trabajado un repertorio individual y un repertorio en conjunto, organízate con tus compañeros para hacer una presentación en público. Define un repertorio para la presentación, si ésta es con algún motivo específico (una fiesta nacional o local, por ejemplo)

incluye obras que representen esa festividad. Define el lugar donde se llevará a cabo, ya que esto también puede influir en el tipo de repertorio que elijas. Incluye participaciones tanto individuales como de grupos, cuidando que la extensión total de la presentación no sea demasiado larga, de una hora a una hora y media es un tiempo razonable. Elabora programas de mano, donde incluyas la siguiente información:

Nombre de la obra	Nombres de los intérpretes (de los que tocan esa obra)	Dato relevante de la obra (puede ser de dónde proviene, de qué lugar, de qué época, a qué estilo pertenece, etcétera.)
-------------------	--	--

Ensayar el concierto al menos dos veces, tal y como se vaya a presentar en público, con todas las obras, en el orden que aparecerán y con todos los participantes.

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
1.1 Interpretación instrumental individual.	Estudiar una obra musical. Conociendo y formando hábitos. Un diario de práctica instrumental.
1.2 Formación de agrupaciones instrumentales y/o vocales-instrumentales.	Formación de las agrupaciones. Selección del repertorio instrumental. Ensayos individuales y de las agrupaciones. Presentaciones frente al grupo.
1.3 Presentación en público.	Selección del repertorio. Organización de la presentación. Elaboración de programas de mano. Ensayos individuales, de las agrupaciones musicales y ensayos generales del concierto. Presentación frente a un público.

Desarrollo de actividades

Clase 1. Comprender el papel del intérprete. Conocer los principales elementos que se requieren para la práctica instrumental. Hablar de ellos y analizarlos. Revisar en conjunto (con todo el grupo) la actividad "Estudiar una obra musical". Asegurarse de que todos

comprendan cada paso, ya que esta es una actividad que cada alumno practicará fuera del aula, en su hogar. Insistir en la importancia de la regularidad con que deberá realizarse esta actividad. Periódicamente, el maestro puede citar a cada alumno por separado para asegurarse de que está estudiando correctamente.

Clase 2. Escuchar en el aula a algunos alumnos que hayan practicado individualmente su instrumento durante la semana. Hablar sobre los hábitos. Realizar la actividad "Conociendo y formando hábitos". Explicar la actividad "Un diario de práctica instrumental", asegurarse de que los alumnos la comprenden ya que la realizarán fuera del aula.

Clase 3. Hablar sobre las distintas agrupaciones instrumentales que se pueden formar en el aula. Distinguir entre los instrumentos melódicos, rítmicos y armónicos. Colaborar con los alumnos para separarlos en distintas agrupaciones, algunos alumnos podrán pertenecer a más de una agrupación. Aunque posteriormente puedan formar combinaciones distintas, es importante establecer al principio grupos fijos para que se pueda trabajar un repertorio. Seleccionar el repertorio para cada agrupación.

Clase 4. Definir un programa (un repertorio) para una presentación en público. Definir la fecha y el lugar. Programar las prácticas individuales y grupales y definir las fechas de dos ensayos generales.

Autoevaluación

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo quieres incluir a la música dentro de tu vida?
2. ¿Cómo puedes ser un buen intérprete?
3. ¿Qué diferencias encuentras entre tocar solo o con un conjunto? ¿qué disfrutas más?
4. ¿Qué beneficios obtienes al interpretar frente a un público?

Materiales de apoyo

Temas	Materiales sugeridos	Sugerencias de uso
1.1 Interpretación instrumental individual.	<p>Métodos de solfeo:</p> <p>-Lazzari, Aldo, <i>Solfeos cantados</i>, Milano, Ricordi, 1970.</p> <p>-Gentilucci, O., <i>Solfeo de los solfeos</i>, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1978.</p> <p>-Cordero, Roque, <i>Curso de solfeo</i>, México, G. Ricordi, 1979.</p> <p>-Baquero Foster, G., <i>Curso de solfeo</i>, México, Ricordi, 1975.</p>	Adquirir dominio de la notación musical.

	<p>-Pozzoli, <i>Solfeo hablado y cantado</i>, México, Ricordi, 1978.</p> <p>Repertorio musical:</p> <p>http://faluta_dulce.com.ar</p> <p>www.xtec.es/rtee/europa/mapa.</p> <p>www.8notes.com</p> <p>www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos</p> <p>google.com.mx buscar: ensayo de flauta</p> <p>Gainza, Violeta H. de, <i>El cantar tiene sentido, libros 3 y 4</i>, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1998.</p>	Partituras de distintos instrumentos para formar un repertorio.
1.2 Formación de agrupaciones instrumentales y/o vocales-instrumentales.	Mismos sitios que los sugeridos para el tema 1.1	Para formar un repertorio de obras para la interpretación instrumental.
1.3 Presentación en público.	Hojas de papel y colores.	Elaboración de los programas de mano.

Glosario

Acorde. Un acorde es la producción simultánea de dos o más sonidos.

Agrupación. Por agrupación nos referimos a una agrupación musical, ya sea de instrumentos, de voces o de voces con instrumentos. Se usa como sinónimo de "conjunto" y de "grupo".

Altura. Por altura entendemos aquí la altura del sonido, es decir a su tono, a lo grave o agudo.

Carácter. En música, por carácter nos referimos a la "personalidad" de una obra musical, al conjunto de características que le dan un rasgo distintivo.

Inflexión. Elevación o cambio de tono que se hace con la voz; acentuación de la voz.

Instrumento armónico. Es cualquier instrumento capaz de producir acordes, es decir, capaz de producir sonidos simultáneos.

Instrumento melódico. Es cualquier instrumento que pueda tocar una melodía, es decir, que pueda emitir sonidos de diferentes alturas. Para fines prácticos, consideraremos a la voz como un instrumento melódico.

Instrumento rítmico. Es cualquier instrumento que no produce sonidos de diferentes alturas, que produce un solo tono, y que con ese tono puede emitir diferentes ritmos.

Partitura. La partitura es la representación gráfica de una obra musical. Es la notación musical de una pieza específica.

Pieza. Por pieza nos referimos a una pieza musical, es decir, una obra musical. Usamos los términos *pieza* y *obra* como sinónimos.

Programa. En un concierto o recital el programa es el contenido, es aquello de lo que va a tratar, es el repertorio (las obras musicales) que se va a interpretar y/o las intervenciones habladas que vaya a haber.

Programa de mano. Es el programa escrito sobre papeles que se reparten de mano en mano.

Solfeo. Es la parte de la música que se encarga del estudio de las notas y sus ritmos. Solfear significa leer una partitura, una notación musical, decir los nombres de las notas en los tiempos que corresponden.

Tempo. Es la velocidad general de una obra.

Bibliografía

- Copland, Aaron, *Cómo escuchar la música*, México, Fondo de Cultura Económica, 1978.
Dubovoy, Karen, *Haciendo música, (guía del maestro, libro para el niño y CD)*, México, Trillas, 2005.
Gainza, Violeta H. de, *El cantar tiene sentido, libros 3 y 4*, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1998.
Gainza, Violeta H. de, *La improvisación musical*, Buenos Aires, Melos de Ricordi Americana, 2007.
Garretson, Robert L., *La música en la educación infantil*, México, Editorial Diana, 1980.
SEP, *Artes. Música. Educación básica. Secundaria. Programas de Estudio 2006*.

Secuencia de aprendizaje

2

El quehacer de los instrumentistas

Propósito

Conocer y valorar el quehacer de instrumentistas y las agrupaciones instrumentales de la comunidad, localidad o región.

Temas

2. El quehacer de los instrumentistas.

2.1 Clasificación de los instrumentos.

2.2 Agrupaciones instrumentales.

2.3 El quehacer del instrumentista.

Contenido

2.1 Clasificación de los instrumentos

Como hemos visto anteriormente, el sonido es el resultado de las vibraciones en el ambiente que llegan hasta nuestros oídos. Qué causa estas vibraciones es una historia fascinante que nos remite a la historia misma de la evolución humana. Sabemos que el hombre siempre ha producido sonidos que espontáneamente acompañan sus emociones. Aún hoy en día, aplaudimos, silbamos, golpeamos el pie contra el suelo, como respuesta a una incontable variedad de sentimientos y causas. Sin embargo, la necesidad del hombre por producir sonido no se ha detenido en una reacción natural o automática; diversos testimonios de las poblaciones antiguas nos muestran objetos sonoros, objetos que fueron fabricados con el único fin de producir sonido. El hombre ha creado intencionalmente, con conciencia y voluntad, objetos sonoros para acompañar su expresión, mismos que, con el paso del tiempo, se han transformado en instrumentos musicales de elevado grado de sofisticación y complejidad.

Probablemente fue el azar el responsable de que el hombre notara el sonido que produce una cuerda tensada sobre un arco, pero el utilizar ese sonido, transformarlo tenaz y cuidadosamente con el paso de los siglos hasta llegar a la perfección técnica y estética de un violín actual, nos habla del valor que tiene la música para el hombre. Los instrumentos musicales son prueba de la necesidad que tiene el hombre para expresarse a través del

sonido, de la importancia que tiene la música como parte esencial de la naturaleza humana. A lo largo de la historia, el hombre ha fabricado tantos instrumentos que, para conocerlos, resulta útil clasificarlos. Al clasificarlos, los agrupamos de acuerdo a ciertas características comunes.

Existen varias formas de clasificar los instrumentos. Vimos anteriormente (Bloque 4 de primer grado) la clasificación de Sachs y Hornbostel, que agrupa a los instrumentos de acuerdo con la manera como generan su sonido. Recordemos las categorías que estos autores distinguen:

- **Idiófonos:** Aquellos en los que lo que vibra es la totalidad del instrumento, y no sólo una parte de él.
- **Membranófonos:** Aquellos en los que lo que vibra es una membrana elástica sujeta con cierta tensión.
- **Aerófonos:** Aquellos en los que lo que vibra es una columna de aire.
- **Cordófonos:** Aquellos en los que el cuerpo vibrante es una cuerda.
- **Electrófonos:** Aquellos en los que la vibración es producida por medios electrónicos, y transmitida al aire por medio de un parlante.

Esta es una clasificación muy precisa que, a la vez, tiene la ventaja de ser muy amplia, ya que permite organizar todo tipo de instrumentos, incluyendo instrumentos folclóricos, típicos o exclusivos de una región específica.

Existe también otra clasificación que está basada en los instrumentos de la orquesta sinfónica. Esta tradicional clasificación agrupa a los instrumentos en tres grandes familias, de acuerdo con los materiales con que están contruidos y con la manera como producen su sonido: cuerdas, alientos y percusiones. El criterio principal para esta clasificación es el cómo se genera el sonido: si las vibraciones que producen el sonido son activadas al tirar o frotar una cuerda (instrumentos de cuerdas); si las vibraciones son activadas por el movimiento de columnas de aire (instrumentos de aliento); o si las vibraciones son el resultado de un golpe, ya sea sobre una superficie elástica o dura (instrumentos de percusión). Aunque la voz humana podría pertenecer a la familia de alientos, se le asigna una categoría propia. Algunos instrumentos parecen escapar a esta clasificación. Por ejemplo, el piano tiene cuerdas que producen el sonido, ¿pertenecen entonces a la familia de las cuerdas? ¿O pertenece a la familia de las percusiones, puesto que las cuerdas son activadas (es decir, puestas a vibrar) por martinetes que golpean la cuerda? Sin embargo, esta clasificación funciona y ha funcionado por muchos años, pues las sonoridades que agrupa simple y sencillamente "suenan bien" juntas.

Veamos con más detenimiento esta clasificación:

Cuerdas. La familia de las cuerdas está formada por instrumentos que producen su sonido al tirar o frotar sus cuerdas. El violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo son instrumentos con características similares: su cuerpo es de madera, tienen cuatro cuerdas y se frotan con un arco; lo que varía es su tamaño, siendo el violín el más pequeño, por lo que puede emitir los sonidos más agudos, y el contrabajo el más grande, por lo que produce los sonidos más graves. La guitarra también se clasifica como instrumento de cuerdas, junto con la gran variedad de instrumentos semejantes que tienen un cuerpo hueco de madera y cuerdas que se tocan con los dedos y no con un arco, como son la mandolina, el laúd o la cítara. También el arpa es un instrumento de cuerda. Para mayor precisión, se distinguen tres tipos de instrumentos de cuerdas: frotada (violín, viola, violonchelo y contrabajo), pulsada (guitarra y arpa) y percutida (piano).

Alientos. Los instrumentos de aliento (o viento) son instrumentos donde el sonido se genera a partir de una columna de aire puesta en movimiento. La familia de alientos se divide en dos grupos o secciones: alientos madera (o simplemente "maderas") y alientos metal (o "metales"). Esta distinción atiende principalmente a la calidad del sonido que emiten y, en segundo término, al material de que están hechos.

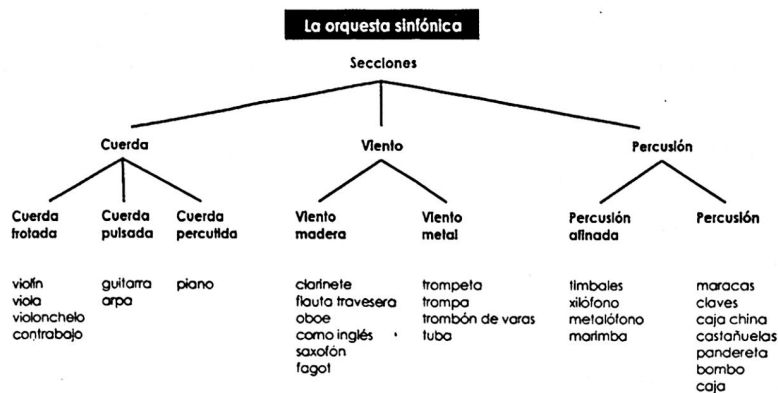
Alientos madera. Los alientos madera son instrumentos de aliento principalmente hechos de madera. Aunque en la actualidad algunos instrumentos se fabrican de otros materiales (como la flauta transversal), se clasifica dentro de las maderas pues el instrumento originalmente era de madera y, a pesar de ser de metal, conserva un sonido mate, semejante a los otros miembros de esta familia. A las maderas pertenecen la flauta transversal, el piccolo (una flauta más pequeña), el oboe, el clarinete y el fagot. También pertenecen a esta familia otros instrumentos que son variantes de los ya citados, como el corno inglés, el saxofón o el contrafagot, que son más grandes que sus originales (el oboe, el clarinete bajo y el fagot respectivamente) y por tanto producen un sonido más grave. En la flauta y el piccolo (o flautín), el aire se aplica con la boca directamente sobre un orificio en bisel; en el oboe y el fagot el aire se sopla a una lengüeta (también llamada caña) doble, mientras que en el clarinete la lengüeta es sencilla.

Alientos metal. Los alientos metal son instrumentos de aliento que actualmente se fabrican de metal. Como vimos en los alientos madera, el material de que están hechos es una guía para su clasificación, pero lo más importante es la sonoridad que producen, siendo característico de los instrumentos de metal el producir un sonido brillante. Estos son instrumentos que disponen de una embocadura sobre la cual se apoyan directamente los labios. Al soplar, se pone en movimiento la columna de aire produciendo el sonido. Los principales instrumentos que forman esta familia son: corno (o trompa), trompeta, trombón y tuba.

Percusiones. Los instrumentos de percusión producen su sonido al ser golpeados o sacudidos por el músico ejecutante. Este grupo está formado por una extensa familia de instrumentos, que no siempre están todos presentes, la selección depende de la obra que se interprete. Esta familia está integrada principalmente, por: timbales, xilófono, platillos, gong, campanas tubulares, triángulo, tambor, bombo y pandero.

2.2 Agrupaciones instrumentales

La *orquesta sinfónica* es la mayor de todas las agrupaciones instrumentales. El término *orquesta* proviene de la antigua Grecia, de las representaciones escénicas de las tragedias. La *orquesta* era el nombre que se daba al espacio circular donde se situaba el coro. Posteriormente se llamó *orquesta* a instrumentos que tocaran conjuntamente. La palabra "sinfónica" viene de sinfonía, que significa "sonidos juntos". La orquesta sinfónica ordena a los instrumentos por secciones, de acuerdo a la clasificación por familias presentada anteriormente:

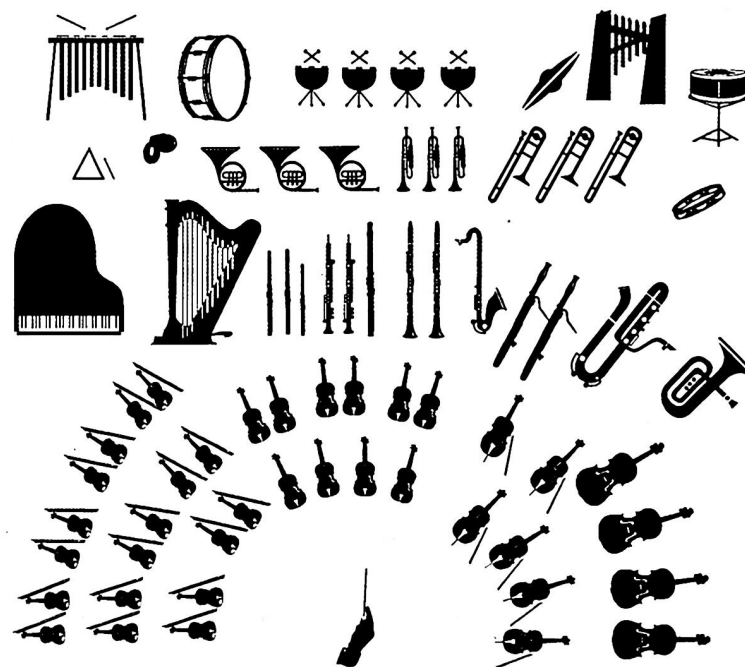

La orquesta sinfónica se constituyó como tal a principios del siglo XVII donde se fijó su conformación en cuatro secciones básicas: cuerda, madera, metal y percusión. Desde entonces ha tenido transformaciones, principalmente hacia ampliarse, hacia aumentar el número de integrantes, pero conservando su estructura fundamental. El número y variedad de instrumentos que ocupa cada sección depende del compositor, de lo que él haya marcado para su obra musical. Como ejemplo, tenemos al compositor alemán Gustav Mahler, quien requiere para su Sinfonía N°2 (1890-1894) una de las mayores y más variadas orquestas sinfónicas: además de los 60 instrumentos de cuerdas, Mahler incluye 4 flautas, 4 oboes, 5 clarinetes, 4 fagots, 10 cornos, 6 trompetas, 4 trombones, tuba, 6 timbales, platillos, triángulos, panderos, glockenspiel, órgano, 2 arpas y un gran coro.

La orquesta sinfónica (como todos los conjuntos instrumentales) está a disposición del compositor y no viceversa, lo que manda es la creación musical y la conformación de la orquesta se adapta a esa creación, salvo algunos casos donde al compositor se le pide por encargo la creación de una obra para cierto conjunto instrumental específico. Tradicionalmente, la orquesta sinfónica está formada por:

Cuerdas	Maderas	Metales	Percusiones	
18 violines primeros 14 violines segundos (esta distinción entre "primeros" y "segundos" es sólo para las partes musicales que interpretan, pero los instrumentos son idénticos) 12 violas 10 violonchelos 4 contrabajos	2 flautas 2 oboes 1 corno inglés 2 clarinetes 1 clarinete bajo 2 fagots 1 contrafagot	4 cornos 3 trombones 3 trompetas 1 tuba	timbales campanas platillos tambor bombo triángulo éste es el grupo en el que más variantes hay	El piano, el arpa o la guitarra, se incluyen cuando el compositor lo especifica. Generalmente se incluyen como instrumentos solistas.

Ésta es una de las formas comunes en que se distribuyen los instrumentos en la orquesta sinfónica.

Los instrumentos que conforman la orquesta sinfónica pueden agruparse en diversos conjuntos más pequeños, entre los que destacan:

Cuarteto de cuerdas. Agrupación que, si bien tiene sus orígenes en el período Barroco (finales S. XVII- principios S. XVIII), sigue teniendo auge; conserva su actualidad dada la gran variedad de géneros y estilos musicales que puede interpretar. A mediados del S. XVIII, los compositores clásicos Mozart y Haydn le dan gran importancia al componer magníficas obras para esta combinación de instrumentos, que consta de: dos violines, viola y violonchelo. En la actualidad, el cuarteto de cuerdas es un conjunto de instrumentos que interpreta tanto música culta como tradicional o folclórica.

Orquesta de cámara. Surge a principios del siglo XVIII, recibe su nombre de que era una orquesta para interpretar en una "cámara" o cuarto, a diferencia de una gran sala, por lo que es una orquesta más pequeña que la sinfónica, con un número más reducido de cuerdas, sólo algunos representantes de los alientos, y rara vez percusiones.

Banda de alientos. La banda de alientos es un conjunto instrumental muy utilizado tanto en escuelas como en grupos militares. Por la portabilidad de los instrumentos que la conforman, es una agrupación que se puede interpretar de pie, marchando, por lo que comúnmente acompaña desfiles o celebraciones. Como su nombre lo indica, está conformada por instrumentos de aliento, tanto maderas como metales y generalmente se acompaña también con algunos instrumentos de percusiones.

Las agrupaciones de instrumentos son muy variadas, y aún más cuando incluimos toda la diversidad de instrumentos folclóricos. No existe una regla que te impida agrupar a los instrumentos de cierta manera. A continuación te presentamos algunas agrupaciones instrumentales mexicanas que han tenido gran éxito y reconocimiento internacional, para que aprecies cómo están conformadas:

- Orquesta Tradicional Moscovita. Dedicada al rescate y difusión de la música afro-caribeña que ha influido en el puerto de Veracruz. Su repertorio incluye danzón, boleros, sones y mambos, entre otros. Sus integrantes incluyen: voz, piano, contrabajo, trombón (3), trompeta (3), bongó, tambor, y otras percusiones.
- Tlen Huicali. Término náhuatl que significa "Los cantores", especializado en la investigación y difusión de la música folclórica mexicana. Este grupo es un conjunto de arpas. Su repertorio se basa principalmente en sones.
- Ensamble clásico de guitarras. Conjunto integrado únicamente por guitarras que interpreta un amplio repertorio, abarcando tanto el género tradicional como el de la música culta.
- Los Folkloristas. Grupo instrumental y vocal que ha hecho una labor de investigación y recopilación de instrumentos folclóricos de todas las regiones; cuentan con un gran acervo de instrumentos típicos, mismos que utilizan en la interpretación de su repertorio.

Actividad grupal-individual. Identificación auditiva de las familias de instrumentos

En el cuadro de Materiales de Apoyo te sugerimos varios sitios donde puedes encontrar a la orquesta sinfónica y sus instrumentos. Escúchalos junto con tu grupo para que conozcas las características de los instrumentos y, sobre todo, que conozcas cómo suenan.

Posteriormente, de manera individual, escucha una obra musical perteneciente al género de música culta (también llamada "música clásica"). Te sugerimos que sea de este género para que incluya varios de los instrumentos de la orquesta. Trata de conseguir un disco (un CD o disco compacto) y escucha la misma obra varias veces. Anota los nombres de los instrumentos que alcanzas a reconocer. En una hoja, anota el nombre de la obra que escuchaste, el nombre de su compositor, los nombres de los instrumentos que identificaste y a qué familia instrumental pertenecen. Muestra tus resultados a tus compañeros y, de ser posible, permite que ellos escuchen la misma obra. ¿Están de acuerdo con los instrumentos que identificaron? ¿reconocen tus compañeros alguno, que tú no hayas distinguido? Comenta los resultados.

Actividad en equipos. Los instrumentos del aula, archivo instrumental

Para poder trabajar con los instrumentos de tu aula es necesario que los conozcas. A cada equipo le tocará investigar un instrumento del aula. El número de equipos dependerá del número de instrumentos con que cuenten. Recuerda que también puedes integrar instrumentos que, aunque no estén presentes todo el tiempo en el aula, puedas tener acceso

a ellos (alguien de la comunidad los presta o presenta al aula). Cada equipo elaborará una ficha técnica del instrumento que le tocó, incluyendo los siguientes datos:

Nombre del Instrumento	Ilustración (hacer un dibujo del instrumento)	Origen (de dónde proviene, de qué región, de qué fecha o época)	Materiales (de qué material o materiales está hecho)	Cómo produce su sonido (al soplar aire, al agitarlo, al golpearlo, etc.)	Clasificación (clasifícalo de acuerdo a las categorías de Sachs y Hornbostel)

Presenta tu ficha frente al resto del grupo y conoce las de los otros equipos, verificando que todos estén de acuerdo en la clasificación que se hizo de cada instrumento. Junta las fichas de todos y forma con ellas una carpeta. Este será el "archivo instrumental" de tu aula. Cada vez que tengas acceso a un nuevo instrumento, incluso de fabricación casera o con materiales de reciclaje, elabora una ficha igual y agrégala a la carpeta.

Actividad en equipos. Agrupación de los instrumentos del aula, exploración sonora

Como habrás visto hasta ahora, la agrupación de instrumentos es algo muy libre, tu única limitante es que funcione, es lograr un conjunto que suene bien, que pueda interpretar la música que deseas y que te permita expresarte en compañía de otros intérpretes. Ya que conoces los instrumentos de tu aula, busca diferentes formas de agruparlos, incluyendo a la voz. Forma un equipo de cuatro integrantes (más o menos) y selecciona una combinación de instrumentos y voces, por ejemplo: voz, flauta, pandero y tambor. Interpreta una pieza de tu repertorio (ya sea de tu carpeta o de las que te sugerimos en la secuencia anterior) con esa selección de instrumentos. Los demás equipos también trabajarán la misma obra musical, pero con sus propias agrupaciones. Pueden prestarse los instrumentos entre equipos y tomar turnos para practicar su obra. Ya que todos los equipos han ensayado su interpretación, la presentarán ante el resto del grupo. Comparen las distintas sonoridades que se formaron. Ya que la pieza que se interpreta es la misma, la atención se centra en la calidad del sonido que se creó en conjunto.

¿Qué agrupación les gustó más? ¿por qué?

2.3 El quehacer del instrumentista

En el bloque anterior ("Cantando con acompañamiento") conociste el quehacer del cantante. Ahora te invitamos a conocer el quehacer del instrumentista. La mejor manera de adentrarte en el mundo del instrumentista es teniendo contacto directo con uno de ellos. Para esto, te recomendamos practicar una entrevista como la que realizaste a un cantante. Ambos (el cantante y el instrumentista) son músicos, por lo que encontrarás respuestas muy similares. Lo importante aquí será la comparación, encontrar y analizar los puntos de semejanza y de diferencia.

Te presentamos aquí el mismo formato de entrevista que usaste para el cantante, pero adaptado al instrumentista.

Actividad por equipos. Entrevista con un instrumentista

El grupo se dividirá en equipos de cuatro a seis integrantes. Cada equipo entrevistará a un instrumentista diferente, siguiendo el siguiente formato:

Nombre de los entrevistadores _____
Fecha _____
Lugar _____

Persona entrevistada _____
Profesión _____

Preguntas:

- 1 ¿Cuándo decidiste dedicarte a la música?
- 2 ¿Por qué lo decidiste, cuál fue la razón principal?
- 3 ¿Qué tipo de estudios o preparación realizaste para dedicarte a la música?
- 4 ¿Cómo defines tu profesión, cómo la llamas?
- 5 ¿Es la música tu ocupación de tiempo completo o tienes también otro trabajo?
- 6 ¿Cuál es la actividad principal de tu profesión musical (enseñar, presentarse en público, componer, grabar, etcétera.)?
- 7 ¿Cuántas horas dedicas al día o a la semana a esa actividad?
- 8 ¿En dónde trabajas?
- 9 ¿Cuánto tiempo dedicas al estudio, a la práctica individual?
- 10 ¿Con qué otras personas trabajas, perteneces a un grupo?
- 11 ¿Cómo se organizan para ensayar y para trabajar?
- 12 ¿Recibes remuneración económica por este trabajo?
- 13 ¿Qué tipo de música interpretas?
- 14 ¿Quién la elige?
- 15 ¿Qué instrumento tocas? ¿tocas algún otro instrumento?
- 16 ¿Necesitas un cuidado especial de alguna parte de tu cuerpo, para tocar bien tu instrumento?
- 17 Cuando estás sólo, ¿qué tipo de música escuchas?
- 18 ¿Tienes alguna obra musical favorita?
- 19 ¿Cuáles son los principales problemas que encuentras en tu trabajo musical?
- 20 ¿Cuáles son las principales ventajas o beneficios?
- 21 Si pudieras cambiar algo en la forma como te involucras con la música, ¿qué harías?
- 22 Comentarios.

Pasa en limpio las preguntas y respuestas y llévalas al aula para exponerlas a tus compañeros. También escucharás las entrevistas que los otros equipos realizaron. Comenta y analiza los hallazgos de la entrevista.

Actividad en grupo. El quehacer del músico, lluvia de ideas

Junto con tu grupo, discute los resultados de las entrevistas y compara con la actividad de los cantantes. ¿Qué semejanzas encuentran? ¿Qué diferencias? No se trata de comparar los escritos, sino de comentar la información que asimilaste, de la que te acuerdas. Con las entrevistas que has realizado, tienes ya una idea propia de lo que es la actividad musical,

ésta es la que debes aportar. Trata, con tu grupo, de definir en qué consiste el quehacer del músico a partir de una lluvia de ideas.

Sobre un pizarrón, anota todas las ideas que aporten tus compañeros en relación al quehacer del músico: en qué consiste, cuánto practica, si se presenta en público, si gana bien, etcétera. Las ideas se anotarán en desorden, como vayan surgiendo.

Cuando se hayan acabado las ideas, se pondrán en orden. Para hacerlo, debes saber distinguir entre las respuestas de carácter personal o individual y las de carácter general, que se aplican a todos y que te hablan de las características no de una persona, sino del quehacer del músico. Discute con tu grupo y, en un cuadro aparte (en el pizarrón) anota las características que definen el quehacer musical.

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
2.1 Clasificación de los instrumentos.	Audición de obras que ejemplifiquen los instrumentos de la orquesta sinfónica.
2.2 Agrupaciones instrumentales.	Identificación auditiva de las familias de instrumentos. Los instrumentos del aula, archivo instrumental. Agrupación de los instrumentos del aula, exploración sonora.
2.3 El quehacer del instrumentista.	Entrevista con un instrumentista. El quehacer del músico, lluvia de ideas.

Desarrollo de actividades

Clase 1. Conocer los instrumentos de la orquesta y su clasificación. Escuchar en el aula alguno de los materiales que se sugieren en el cuadro de Materiales de Apoyo para el tema 2.1. La audición de los instrumentos debe hacerse más de una vez, ya sea escuchando el mismo material repetidas veces, o escuchando diversos materiales.

Clase 2. Las agrupaciones instrumentales. Estudiar la conformación de la orquesta sinfónica. Continuar escuchando a los instrumentos y las secciones o familias en que se agrupan. Conocer distintas agrupaciones. Presentar la actividad "Identificación auditiva de los instrumentos de la orquesta" para que la lleven a cabo durante la semana.

Clase 3. Conocer los resultados de la actividad individual que se presentó en la clase anterior. Realizar las actividades para conocer y agrupar a los instrumentos del aula. Crear una carpeta de "archivo instrumental" donde se guarden las fichas descriptivas de los instrumentos. Escuchar las interpretaciones de los grupos. Presentar la entrevista para que los alumnos la realicen en el transcurso de la semana.

Clase 4. Continuar escuchando las interpretaciones de las distintas agrupaciones del aula (como en la Clase 3). Comparar las entrevistas de cantantes y de instrumentistas. Llevar a cabo la lluvia de ideas sobre el quehacer del músico.

Autoevaluación

Responde lo siguiente:

- ¿Piensas que es útil clasificar a los instrumentos? ¿Por qué?
- ¿Cuáles son las cuatro secciones de instrumentos de la orquesta sinfónica?
- ¿Qué agrupaciones instrumentales conoces, diferentes de las aquí citadas?
- ¿Qué aspectos te gustan y cuáles te disgustan del quehacer musical?

Materiales de apoyo

Temas	Materiales sugeridos	Sugerencias de uso
2.1 Clasificación de los instrumentos.	-Britten, Benjamín, <i>Guía orquestal para jóvenes</i> , del material SEP, <i>Disfruta y aprende: música para la escuela primaria</i> (audio cinta 3). - <i>Los instrumentos musicales</i> , del video <i>Acércate a la música 1</i> , de la Videoteca Escolar, Educación Secundaria. - <i>Invitación a la música</i> , programa dedicado a la orquesta sinfónica, del curso de educación artística a distancia del Canal 23. www.uv.mx/popularte	Material para conocer escuchar los instrumentos de la orquesta sinfónica. Esta es una página de Internet muy completa donde puedes ver fotos de instrumentos de todos tipos escucharlos.

2.2 Agrupaciones instrumentales.	-Programas musicales de televisión de Canal 11, Canal 22 y Canal 23. -Estaciones de radio. -Discos compactos de música culta (Sinfonías de Mozart, Beethoven, Haydn, Schubert, Tchaikovsky) - www.radiounam.unam.mx - www.losfolkloristas.com.mx - www.uv.mx página de la universidad Veracruzana, abrir Cultura, presenta destacadas agrupaciones instrumentales.	Para escuchar música y tratar de identificar los instrumentos que aparecen. Para conocer y escuchar distintas agrupaciones instrumentales.
2.3 El quehacer del instrumentista.	Hojas, lápiz, pizarrón.	Para llevar a cabo la entrevista y para anotar la lluvia de ideas.

Glosario

Bisel. Borde cortado oblicuamente.

Glockenspiel. Instrumento musical perteneciente a la familia de percusión, similar a la marimba, pero más pequeño y las barras sonoras son de metal, y no de madera. Contiene barras metálicas de distintos tamaños que dan las diferentes notas al tocarse con una baqueta (palo de madera con el que se golpean los instrumentos de percusión).

Instrumento Solista. Cualquier instrumento que interprete solo frente a una orquesta; es un instrumento principal que alterna sus partes musicales con una orquesta.

Orquesta. Término que se refiere a un conjunto de instrumentos.

Parlante. Es una bocina, un aparato que amplifica el sonido.

Sinfonía. Conjunto de sonidos. En la forma musical, una sinfonía es una obra musical compuesta para el conjunto de instrumentos de la orquesta.

Bibliografía

- Cortot, Alfred, *Curso de interpretación*, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1998.
- Gainza, Violeta H. de, *El cantar tiene sentido. Libros 3 y 4*, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1998.
- Gainza, Violeta H. de, *La improvisación musical*, Buenos Aires, Melos de Ricordi Americana, 2007.
- Salvat, Juan, *Instrumentos, intérpretes y orquestas*, Pamplona, Salvat S.A. de Ediciones, 1986.
- SEP, 2006. *Artes. Música. Educación básica. Secundaria. Programas de Estudio 2006*.

MÚSICA 3

Bloque 3

Arquitectura musical

Secuencia de aprendizaje

La armonía

Propósito

Trabajar la armonía como elemento de construcción musical.

Temas

1. La armonía

- 1.1 Intervalos.
- 1.2 Construcción y enlace de acordes.
- 1.3 Interpretación y audición de armonías y secuencias armónicas.
- 1.4 Creación musical.

Contenido

En el bloque 4 de segundo grado (El lenguaje de la música) trabajamos el concepto de armonía. Vimos que la armonía es la combinación de sonidos de diferentes alturas que se emiten simultáneamente; dicho con otras palabras, si una voz emite un sonido y al mismo tiempo otra voz emite otro sonido diferente, tenemos una armonía. De la misma manera, también se logra una armonía cuando dos instrumentos (o más) interpretan tonos diferentes en forma simultánea, o bien, si tocamos dos o más notas juntas en un mismo instrumento, como el piano.

Al producir sonidos de manera simultánea se forman acordes, la armonía describe cómo se construyen los acordes y cómo se relacionan o entrelazan. La diferencia entre el término *armonía* y el término *acorde*, es que el acorde es *una* producción simultánea de dos o más notas, es el sonido que se produce en un momento dado, mientras que la armonía es *toda* la sucesión de acordes, toda la sonoridad que se forma al emitirse distintas notas en forma simultánea.

Los acordes se construyen en base a *intervalos armónicos*, concepto que estudiaremos a continuación.

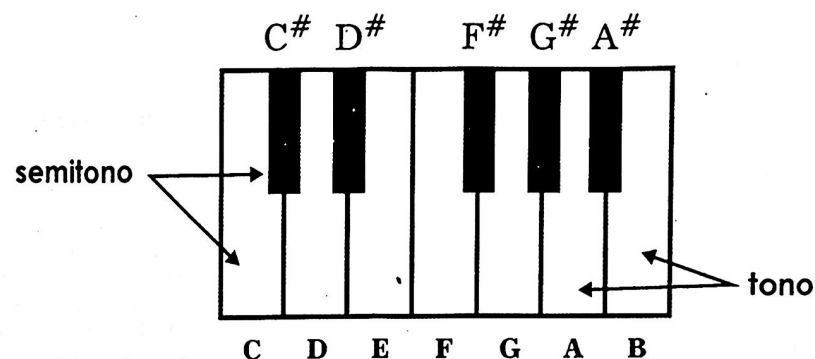
1.1 Intervallos

Recordemos brevemente lo que se ha visto acerca de los intervallos: Un intervalo es la distancia entre dos notas, por ejemplo, entre las notas *do* y *mi* el intervalo es de *tercera*, pues se abarcan tres notas (*do-re-mi*), al igual que entre las notas *mi* y *sol*. Cuando sonamos una nota después de otra tenemos un intervalo melódico: si tocamos *re* y después *la*, tenemos un intervalo melódico de *quinta*. Cuando sonamos ambas notas al mismo tiempo, la distancia que se forma entre ellas se llama *intervalo armónico*.

Para comprender mejor los acordes, te servirá conocer algunas precisiones más detalladas acerca de los intervallos. Por ejemplo, hemos hablado de intervallos de *tercera*, pero no todos los intervallos de *tercera* son idénticos: si estamos en la escala de *Do Mayor*, en el intervalo de *do* a *mi* (o sea, del grado 1 al 3) la distancia es de dos tonos, mientras que de *re* a *fa* (del grado 2 al 4) la distancia es de un tono y medio. Aunque ambos intervallos se llaman de *tercera*, al primero se le llama *tercera mayor* mientras que al segundo se le llama *tercera menor*.

Recuerda que un tono es la distancia mayor que hay entre dos notas conjuntas, como entre *do* y *re*, y que un semitono o medio tono es la distancia menor entre dos notas conjuntas, como entre *mi* y *fa* o entre *re* y *mi bemol*, por ejemplo.

Si bien los intervallos de *segunda*, *tercera*, *sexta* y *séptima* pueden ser *mayores* o *menores*, los intervallos de *cuarta* y de *quinta* se llaman *justos*. Una *cuarta justa* (de *do* a *fa*) tiene dos tonos y medio, pero una *cuarta* que va de *fa* a *si* tiene tres tonos, por lo que se llamará *cuarta aumentada*. Con la *quinta* sucede lo contrario: de *do* a *sol* hay tres y medio tonos, y se llama *quinta justa*, pero de *si* a *mi* solo hay tres tonos, por lo que recibe el nombre de *quinta disminuida*.

Recordemos que, para entender con mayor claridad cómo funcionan los intervallos, llamamos a las notas por número o grado:

do	re	mi	fa	sol	la	si	do	re	mi	fa	sol	la	si	do
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1

De esta manera, ya no es necesario referirse a los nombres de las notas: una *segunda* es el intervalo que abarca dos notas, por ejemplo, de 1 a 2, de 4 a 5, de 7 a 1, etcétera. El intervalo de *tercera* es el que va de una nota a otra situada a tres notas de ella, incluyendo la nota de la que partimos: de 1 a 3, de 2 a 4, de 3 a 5, de 6 a 1, de 7 a 2 (recuerda que las notas vuelven a empezar), etcétera.

Al asignar números o grados a las notas, podemos referirnos a cualquier escala sin que las relaciones entre los distintos grados se alteren, por ejemplo:

Si estamos en la escala de *re mayor*, el grado 1 corresponderá al *re*:

Re	mi	fa#	sol	la	si	do#	re	mi	fa#	...
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	

Si la escala es de *mi mayor*, el grado 1 será la nota *mi*:

Mi	fa#	sol#	la	si	do#	re#	mi	fa#	sol#	...
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	

Si hablamos de grados, en una escala mayor, el intervalo entre los grados 1 y 3 será siempre de tercera mayor (o sea, de dos tonos), independientemente de en qué escala estemos, de la misma manera como entre el 1 y el 5 será siempre una *quinta justa*, entre 4 y 7 será una *cuarta aumentada*, etc.

Actividad en equipos. Familiarizarse con los intervallos

Te sugerimos esta actividad para que recuerdes los intervallos y te familiarices con ellos. Junto con un equipo, traza un gran teclado sobre el piso con un gis. El teclado debe incluir todas las notas blancas y negras entre un *do* y el siguiente. Debe ser lo suficientemente grande como para que quepas parado en una nota. Pide a un compañero que se pare sobre la nota que quiera; a partir de ahí, tú le pedirás que se mueva un cierto intervalo, por ejemplo una tercera menor descendente. Si lo hizo correctamente (tú y los demás integrantes del equipo lo evaluarán), él mismo continúa desplazándose hacia los intervallos que tú seguirás nombrando. Cuando se equivoca, toca el turno a alguien más. Toma en cuenta que las notas se repiten al llegar al *do*, por lo que si estás parado sobre el *sol* y te piden que avances una *quinta justa ascendente* deberás caminar hacia la derecha al *la*, al *si*, regresar al *do* inicial (el de la izquierda) y terminar en el *re*.

Puedes hacer esta misma actividad en una escalera: asigna a cada escalón el nombre de cada nota. A los escalones que corresponden a notas negras escríbelos sus dos nombres. La escalera te quedará así (cada cuadro es igual a un escalón):

do	do#- reb	re	re#- mi♭	mi	fa	fa#- sol♭	sol	sol#- la♭	la	la#- si♭	si	do
----	-------------	----	-------------	----	----	--------------	-----	--------------	----	-------------	----	----

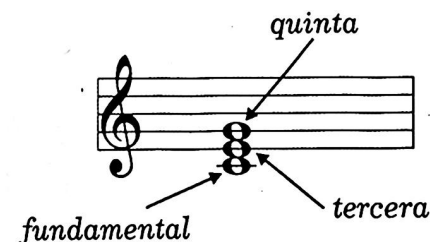
1.2 Construcción y enlace de acordes

Los acordes reciben distintos nombres de acuerdo a la distribución de sus notas. Partimos del *acorde perfecto* que es el que está compuesto por dos terceras, por ejemplo:

a)	5	b) 6	c) 7	quinta
	3	4	5	tercera
	1	2	3	fundamental

(Recuerda que la alineación vertical remarca la simultaneidad de los sonidos. En una partitura, la armonía se lee verticalmente, es el conjunto de notas que aparecen a un mismo tiempo.)

La nota inferior del acorde recibe el nombre de *fundamental*, la media se llama *tercera* y la nota superior se llama *quinta*. Observa cómo la nota media y la superior reciben el nombre del intervalo que guardan con respecto a la nota fundamental.

A esta posición del *acorde perfecto* se le llama posición fundamental: la nota fundamental está hasta abajo, la tercera en medio y la quinta está arriba. Cuando el *acorde perfecto* está en posición fundamental se le llama *acorde fundamental*. Los acordes se denominan de acuerdo a sus fundamentales, es decir, un acorde cuya nota fundamental es la nota *re* recibirá el nombre de *acorde de re*.

Cuando tenemos las mismas notas del acorde fundamental pero dispuestas en otro orden, tenemos una *inversión*.

fundamental

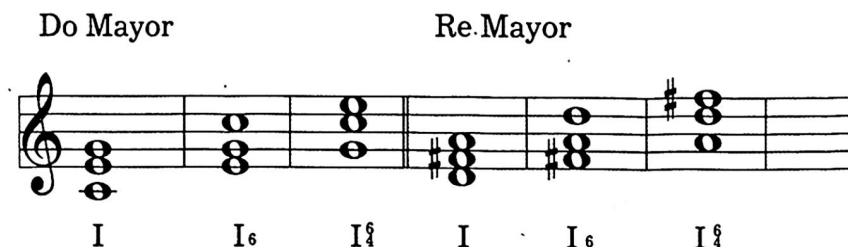

primera inversión

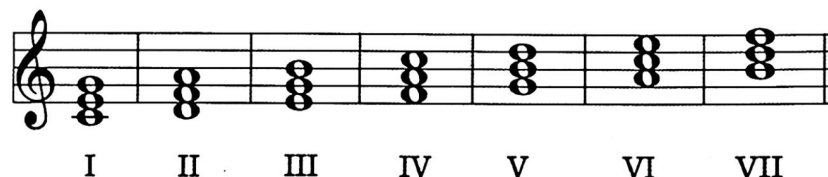

segunda inversión

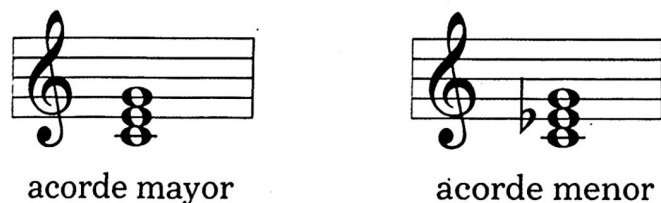
Los tres acordes de la ilustración anterior se llaman *acorde de do*, ya que los acordes reciben el nombre de la nota fundamental cuando el acorde es un *acorde fundamental*, es decir, cuando está acomodado por terceras: de *do* a *mi* hay una tercera, y de *mi* a *sol* hay una tercera. En el acorde de *primera inversión*, el *mi* está abajo, pero no se vuelve la *fundamental*, pues el acorde no está dispuesto por terceras; la fundamental sigue siendo *do*, por lo que el nombre que recibe este acorde es *acorde de do en primera inversión*. Para abreviar, a los acordes que están en primera inversión se les pone un número 6 al lado del grado del acorde. Este 6 señala el intervalo de sexta que se forma entre la nota superior y la inferior. En los acordes de segunda inversión se agregan los números 4-6 (el 6 arriba del 4), para señalar los intervallos que forman las notas media y superior con respecto a la inferior:

Para abreviar los nombres de los acordes se utilizan números romanos: I-II-III-IV-V-VI-VII. Cuando nos referimos a los acordes por su número romano le llamamos *cifrado*. Si se nos pide anotar el *cifrado* de los acordes significa que debemos anotar su número romano. A la primera nota de la escala se la asigna el número I.

Las dos formas principales del *acorde perfecto* son el acorde mayor y el acorde menor:

Se denomina acorde mayor cuando la distancia entre la fundamental y la tercera (o sea la nota media) es de una tercera mayor, es decir, es de dos tonos. Se llama acorde menor cuando la distancia entre la fundamental y la tercera es de tercera menor, esto es, de un tono y medio. En ambos casos, la distancia entre la fundamental y la quinta es de una quinta

justa (tres y medio tonos). Estos acordes pueden presentarse tanto en posición fundamental como en inversiones.

Aunque menos comunes, las otras dos formas del acorde perfecto son el *acorde disminuido* y el *acorde aumentado*. El *acorde disminuido* es el que está formado por dos terceras menores; el *acorde aumentado* está formado por dos terceras mayores, dando como resultado un intervalo de quinta aumentada entre la quinta y la fundamental.

acorde disminuido

acorde aumentado

A las notas que forman un acorde también les podemos llamar "voces" o "partes", de esta manera, a un acorde formado por tres notas o sonidos le podemos llamar "acorde a tres voces". Un canto a tres voces será un canto compuesto a base de acordes de tres sonidos.

Actividad en equipos. Formar acordes de las escalas mayores

Ahora que has visto cómo se construyen los acordes, forma acordes sobre los distintos grados de la escala, usando diferentes escalas mayores. Para esto, recuerda que una escala mayor es la que dispone a las notas bajo la siguiente relación de tonos y semitonos:

1 2 3 4 5 6 7 1
T T st T T T st

Observa que estamos usando grados en vez de notas, para que tú puedas sustituir los números por las notas de cualquier escala. Recuerda que, para saber qué notas pertenecen a cierta escala, debes comenzar asignando el número 1 a la nota que da el nombre a tu escala (por ejemplo, en la escala de sol mayor el grado 1 debe ser sol) y de ahí avanzar hacia la siguiente nota, moviéndote un tono o un semitono, según el grado en el que estés. Para realizar esta actividad, el grupo se divide en equipos. Cada equipo escribirá los acordes para una escala mayor diferente (escala mayor de mi, fa, sol, la o si). Aquí te mostramos cómo se haría con las escalas de do mayor y de re mayor:

Observa cómo en cualquier escala mayor, los acordes I, IV y V son acordes mayores; los acordes II, III y VI son acordes menores y el acorde VII es disminuido. Toma esto en cuenta para asegurarte de que escribiste correctamente los acordes de otras escalas.

Si tienes papel pautado (con pentagramas) escribe ahí tus notas, de la misma manera que en el ejemplo anterior. Si no, escríbelas por sus nombres, una encima de la otra, y no olvides anotar las alteraciones (sostenidos o bemoles) necesarias, como en el siguiente ejemplo:

Escala de fa mayor:

Do	re	Mi
La	si <i>b</i>	Do
Fa	sol	La
I	II	III etcétera

Con la ayuda de tu maestro, interpreta en un piano u otro teclado los acordes que escribieron para cada escala.

Actividad Individual. Formar acordes de las escalas menores

Para que adquieras más práctica en la formación de acordes, realiza de manera individual, fuera del aula, la misma actividad anterior, construir acordes sobre todos los grados de la escala, pero ahora sobre las notas de la escala menor armónica. Recuerda la secuencia de las notas en la escala menor armónica:

1 2 3 4 5 6 7 1
T sT T T sT T ½ sT

Así, siguiendo esta distribución de tonos y semitonos, la escala de *la menor* quedará de esta manera:

la si do re mi fa sol# la
T sT T T sT T ½ sT

Observa otro ejemplo, la escala de *re menor*:

re mi fa sol la sib do# re
T sT T T sT T ½ sT

Elige una escala menor y escribe las notas como se acaba de mostrar. Anota el número romano debajo de cada nota. Sobre cada una de esas notas construye un acorde, escribiendo las dos notas que faltan (la *tercera* y la *quinta*), como en el siguiente ejemplo:

la	sib	do#	re	mi	fa	sol	la
fa	sol	la	sib	do#	re	mi	fa
re	mi	fa	sol	la	sib	do#	re
I	II	III	IV	V	VI	VII	I

Anota en una hoja cómo es cada acorde que se formó. Anota el grado (el número romano) y a un lado escribe si es un acorde mayor, menor, disminuido o aumentado.

Compara tus hallazgos con los de tus compañeros, quienes hicieron el mismo trabajo con otras escalas menores armónicas. Si todos están correctos, los resultados deben ser iguales, es decir, en cualquier escala menor armónica (ya sea de do, de re, de mi, etcétera) el grado I es un acorde menor, el grado II es un acorde disminuido, etcétera.

Contenido

También podemos formar acordes usando cuatro notas, superponiéndolas por terceras, igual que en el acorde perfecto pero agregando una tercera más. A estos acordes se les llama *acordes de séptima*, por la distancia que se genera entre la nota superior y la inferior, es decir, se forma un intervalo de séptima entre la nota más grave del acorde (la fundamental) y la más aguda. El acorde de séptima puede presentarse en posición fundamental (los sonidos están dispuestos por terceras) o en inversiones. Dado que consta de cuatro sonidos, habrá cuatro posiciones diferentes, la fundamental y tres inversiones:

	Fa	sol	si	re
	Re	fa	sol	si
	Si	re	fa	sol
	Sol	si	re	fa
Nombre de la posición	fundamental	primera inversión	segunda inversión	tercera inversión
Simbología del acorde	V 7	V 6,5	V 4,3	V 2

El número que se anota después del número romano nos indica un intervalo distintivo del acorde, que nos permite diferenciar las distintas posiciones o inversiones.

Aunque podemos formar acordes de séptima sobre cualquier nota o sobre cualquier grado de la escala, el acorde de séptima más común es el que se construye sobre el quinto grado. Se le llama acorde de *séptima de dominante*, ya que el quinto grado de la escala recibe también el nombre de *dominante*.

Hemos visto que asignamos números a las notas de la escala, para referirnos a ellas por grados:

do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1

Pero los grados reciben a su vez un nombre, que está en función de la importancia que tienen en relación a los demás. Al primer grado se le llama *tónica*, pues es el que da nombre a la *tonalidad*. Cuando una obra musical está en la escala de *do mayor*, decimos que está en la *tonalidad de do mayor*. Los términos *escala* y *tonalidad* son muy semejantes y a veces se manejan indistintamente: ambos se refieren a la organización de la música alrededor de una serie de sonidos preestablecidos. Sin embargo, mientras que la *escala* es específicamente la disposición ordenada de las notas de acuerdo a una cierta distribución de tonos y semitonos, la *tonalidad* abarca toda la obra musical, que está basada predominantemente en los sonidos de esa misma escala, pero dispuestos en cualquier orden y también puede incluir otros sonidos no pertenecientes a esa escala. Así, cuando hablamos de una cierta obra que

está, por ejemplo, en la tonalidad de fa mayor, nos referimos a que está basada en los sonidos de la escala de fa mayor (fa, sol, la, si^b, do, re, mi, fa), pero que a lo largo de la obra pueden aparecer muchos otros sonidos (mi^b, re[#], do[#], etc.), sin que esto cambie la tonalidad de la obra.

Siguiendo el mismo ejemplo, la *escala* de fa mayor es la disposición ordenada de esas notas: fa-sol-la-si^b-do-re-mi-fa; si yo toco las notas fa-la-si^b-re-do-mi-si^b estoy tocando notas de la escala, pero no la escala, estoy usando las notas de la escala de fa mayor para mi obra musical, lo cual la ubica en la *tonalidad* de fa mayor. Podemos entender a la tonalidad como el eje de gravedad que domina a una pieza.

El primer grado de la escala (de cualquier escala, ya sea mayor o menor) es el grado más importante, nos da una sensación de reposo que hace que, aunque nunca hayamos escuchado una cierta melodía, sabemos que ha terminado porque sentimos el reposo al llegar a la tónica. Es la nota que atrae a las demás y por eso se le llama también *centro tonal*. Como dijimos, recibe el nombre de *tónica* pues da el nombre a la tonalidad, si el primer grado de la escala o *tónica* es la nota fa, la tonalidad es de fa (puede ser fa-mayor o fa-menor dependiendo de en qué escala se base). Observa diferentes canciones tradicionales y fíjate como la nota en la que terminan (en la gran mayoría de los casos) es la tónica.

Estos son los nombres que reciben los grados de la escala:

1 tónica	2 super tónica	3 mediante	4 sub- dominante	5 dominante	6 super- dominante	7 sensible
-------------	----------------------	---------------	------------------------	----------------	--------------------------	---------------

Los acordes también reciben el mismo nombre de la nota sobre la que están contruidos: un acorde cuya fundamental es el grado 4 recibe el nombre de acorde de sub-dominante, etcétera. El acorde de dominante es un acorde que también atrae a los demás, nos da una sensación de reposo pero no definitiva, que nos deja esperando algo más.

El enlace de los acordes, es decir, la secuencia, la forma como pasamos de un acorde a otro, ha sido objeto de estudio por más de doscientos años. Desde mediados del siglo XVIII ya existían tratados de armonía donde se especificaba qué acorde debía seguir a qué otro, cuáles intervalos estaban permitidos, en qué dirección se podían mover las distintas voces, etcétera. El dominio de todas estas reglas, que como materia de estudio reciben el nombre de *Armonía*, requiere meses de estudio y práctica. Si quieres profundizar sobre este aspecto de la música te recomendamos los libros de Paul Hindemith y de Rimsky-Korsakov que aparecen en la bibliografía.

Si bien las reglas sobre la formación y enlace de los acordes se han modificado al paso del tiempo, existen ciertas secuencias armónicas que se han mantenido, tanto en la música culta como en la popular y en la tradicional.

De estas secuencias, las más frecuentes son las que utilizan a los acordes de los grados I, IV y V (tónica, subdominante y dominante). Muchas veces se utilizan al final de una frase musical, como una cadencia. Las *cadencias* son conclusiones armónicas de un pensamiento musical.

Las cadencias reciben distintos nombres dependiendo de la secuencia de acordes que utilicen:

- Cadencia auténtica: I-V-I
- Cadencia plagal: I-IV-I
- Cadencia compuesta: I-IV-V-I *también recibe el nombre de cadencia completa*

Estos son algunos ejemplos de cómo se pueden formar las cadencias. Observa cómo podemos combinar posiciones fundamentales con inversiones y cómo podemos repetir alguna nota del acorde (la fundamental o la quinta, casi nunca se duplica la tercera):

Escala de do mayor, cadencia auténtica

Do si do
Sol sol sol
Mi fa mi
Do re do
I - V - I

Escala de do mayor, cadencia compuesta o completa

Do do si do
Sol la sol sol
Mi fa fa mi
Do fa re do
I - IV - V - I

Escala de do mayor, cadencia plagal

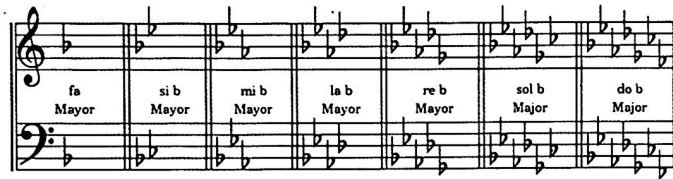
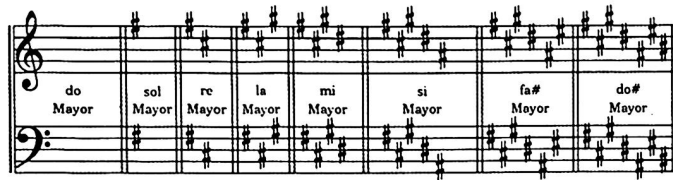
Do do do
So la sol
Mi fa mi
Do do do
I - IV - I

Escala de do mayor, cadencia compuesta; observa cómo también se pueden suprimir notas del acorde:

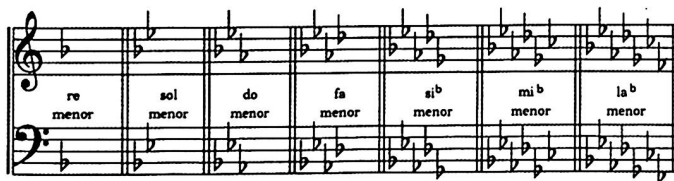
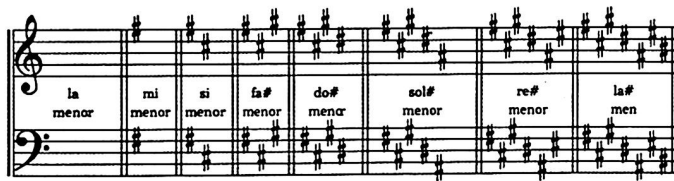
do do si do
sol la sol sol
mi fa fa mi
I - IV - V - I

Tú ya sabes construir las escalas mayores y menores de cualquier nota, pero para que puedas reconocer rápidamente la tonalidad en la que está una obra, es decir, la escala en la que se basa, lo más sencillo es fijarte en la *armadura*. La *armadura* es el conjunto de alteraciones (sostenidos y bemoles) que se encuentran al principio de la partitura, inmediatamente después del signo de clave. A cada alteración o grupo de alteraciones le corresponde una tonalidad específica. La tonalidad de Do mayor es la única que no posee alteraciones, y por eso es la que más usamos para los ejemplos. Aquí te presentamos las armaduras de las tonalidades mayores y menores para que tengas una referencia:

Escalas mayores

Escalas menores

Actividad individual. Escribir cadencias a tres voces

Escribe una cadencia a tres voces, esto es, cada acorde deberá ser de tres sonidos. Puedes escribirla sobre papel pautado, con los signos musicales, o sobre hojas blancas anotando el nombre de la nota como en los ejemplos anteriores. Observa el siguiente ejemplo y después escribe las cadencias que se te indican:

Ejemplo: cadencia plagal en escala de fa mayor

Re	do
Sib	la
Fa	fa
IV6	I

Recuerda que los números que siguen al número romano indican la inversión del acorde.

Escribe las siguientes cadencias:

- Cadencia auténtica en mi menor
- Cadencia auténtica en fa mayor
- Cadencia compuesta en re mayor
- Cadencia compuesta en la menor
- Cadencia plagal en sib mayor

1.3 Interpretación y audición de armonías y secuencias armónicas

Ahora que conoces la teoría y la escritura de las principales características de los acordes, el paso siguiente es escucharlos e interpretarlos. Para esto te sugerimos varias actividades.

Actividad grupal. Audición de acordes de tónica y de dominante

Escucha con tus compañeros diversas canciones tradicionales, ya sea de música grabada o pueden cantar algunas canciones de su repertorio. Empieza con una canción. Con la ayuda de tu maestro, identifica primero la tonalidad en la que está la canción (do mayor, mi menor, la mayor, etcétera.). Luego ubica los puntos de reposo, son aquellos donde la línea melódica descansa o "respira", por lo general coinciden con las frases de la letra de la canción. Ahora identifica la nota en la que se detiene la melodía en cada uno de esos puntos. ¿Qué nota es, qué nombre recibe en relación a la tonalidad de la canción (es tónica, sub-dominante, dominante, etcétera)? ¿Encuentras alguna nota que predomine más que otra?

Haz lo mismo con otras cuatro canciones y compara los resultados entre todas las canciones. ¿Qué semejanzas encuentras? ¿Cuándo se usa más la tónica? ¿En qué momentos es más común la dominante?

Actividad grupal. Entonación de acordes de tónica

En esta actividad entonarás notas con tus compañeros para formar, entre todos, un acorde. Trabajaremos con el acorde de Do mayor, que es el acorde I de la escala de Do mayor. Para calentar y afinar la voz, canta con tus compañeros el siguiente ejercicio melódico. Pide a tu maestro que acompañe el ejercicio tocando un instrumento melódico, para que se aseguren de estar entonando correctamente:

Ahora con el grupo dividido en tres equipos, cada uno entonará una de las notas del acorde de do mayor:

Acorde de Do Mayor

Comienza a cantar el equipo 3, entonando la nota do, le sigue el equipo 2 con el mi y después el equipo 1 que canta el sol; en cuanto termina el equipo 1, los tres equipos entonan su nota simultáneamente, haciendo sonar el acorde de do mayor.

Actividad en equipos y grupal. Diseñar un ejercicio para entonar el acorde de séptima de dominante

El grupo se divide en cuatro equipos. Cada equipo diseñará un ejercicio melódico como el que se mostró en la actividad anterior para el acorde de tónica, sólo que ahora se hará sobre el acorde de séptima de dominante de la escala de do mayor. Únicamente puedes usar las notas *sol-si-re-fa*, pero puedes combinarlas como desees, una después de otra (para que sea una melodía), y puedes usar las figuras rítmicas que quieras para crear un ritmo atractivo.

Con todo tu grupo, entonen al unísono (todos juntos) el ejercicio que crearon en los equipos. Pide al maestro que los acompañe con un instrumento.

Ahora, cada equipo entonará una sola nota del acorde, pero lo harán de manera simultánea para que se escuche el acorde completo. Primero lo entonan en posición fundamental y luego cada equipo cambia de nota para hacer sonar las tres inversiones:

Equipo 1	Fa	Sol	Si	Re
Equipo 2	Re	Fa	Sol	Si
Equipo 3	Si	Re	Fa	Sol
Equipo 4	Sol	Si	Re	Fa
posición	<i>fundamental</i>	<i>1ª inversión</i>	<i>2ª inversión</i>	<i>3ª inversión</i>
cifrado	<i>V 7</i>	<i>V 6,5</i>	<i>V 4,3</i>	<i>V 2</i>

Actividad grupal. Dictado de acordes

En un instrumento armónico, tu maestro (o un compañero) interpretará acordes de tónica y de dominante en diferentes posiciones. Primero tocará la escala completa, para que ubiques todos los sonidos, y después tocará únicamente acordes de tónica o de dominante. Trata de identificarlos y escribe sobre una hoja el nombre del acorde que escuchaste (tónica o dominante), no tienes que decir en qué posición está, sino sólo reconocer de cuál de los dos acordes se trata.

Actividad grupal. Dictado de cadencias

Tu maestro interpretará en un instrumento armónico diferentes cadencias, seleccionando entre cadencia auténtica, cadencia plagal o cadencia compuesta. Trata de identificar cuál es. En todo momento, el maestro tocará series de cuatro acordes, repitiendo alguno de los acordes en el caso de las cadencias auténtica y plagal, para que no pienses que siempre que escuches cuatro acordes se trata de la cadencia compuesta. Estos son algunos ejemplos de secuencias que puede interpretar el maestro:

Cadencia auténtica	I-I-V-I	<i>Tocar los acordes en distintas posiciones</i>
	I-V-V-I	
Cadencia plagal	I-IV-I-I	
	I-IV-IV-I	
Cadencia compuesta	I-IV-V-I	

Actividad en equipos. Audición e identificación de cadencias en música tradicional

Con todo tu grupo, elige cuatro canciones tradicionales de tu región o de tu comunidad. Anota sus nombres en el pizarrón. Divide al grupo en cuatro equipos. Cada equipo elegirá una de las canciones. Escucha (canta) la canción que le tocó a tu equipo, debe estar acompañada por un instrumento armónico (guitarra, mandolina, piano, acordeón, marimba, etcétera.). Observa los últimos compases e identifica qué acordes son y a qué cadencia corresponden. ¿Es una cadencia que ya conocías? ¿Es una cadencia nueva? ¿Cuántos acordes forman la cadencia?

Anota el cifrado de los acordes de la cadencia (los números romanos de cada acorde, en vez de las notas). Recuerda que para saber de qué acorde se trata (si es I, II, III, IV, etcétera) necesitas saber en qué tonalidad está la canción: si el acorde es de *re* y la tonalidad es sol mayor, entonces es un acorde de V.

Comparte tus hallazgos con los de tus compañeros y elabora una tabla con la información de las canciones de los cuatro equipos:

Nombre de la canción	Acordes finales o cadencia
"Cielito lindo"	<i>I - V - V - I cadencia auténtica</i>

Procura memorizar esta tabla; resulta muy útil, pues, posteriormente, cuando escuches cualquier otra canción, si su cadencia es similar a una de estas cuatro canciones la sabrás identificar inmediatamente.

1.4 Creación musical

Para trabajar la armonía como elemento de construcción musical hay varias formas de proceder:

- armonizar una melodía dada,
- componer una melodía y luego armonizarla,
- componer una melodía sobre una progresión armónica dada,
- componer una progresión de acordes,
- componer un ostinato rítmico y formar acordes sobre ese ritmo, o bien
- componer una melodía sobre un *bajo ostinato* dado.

El *bajo ostinato* es un patrón melódico que se repite durante toda una pieza musical. Como su nombre lo indica, se lleva en el *bajo*, es decir, en la voz o parte más baja o grave de la obra musical. Es la parte grave de una obra que se repite incesantemente. El *Canon* del compositor alemán Johann Pachelbel es un claro ejemplo de bajo ostinato.

Para crear una obra musical con todos sus elementos (melodía, ritmo, timbre o instrumentación, y armonía) es importante practicar todas las formas o caminos sugeridos. Comenzar por lo más sencillo, por improvisar o componer una parte de la obra, cuando los otros elementos ya están dados (por ejemplo, componer una melodía sobre una armonía dada), hasta componer la obra en su totalidad, la armonía, el ritmo, la melodía o un bajo ostinato, partiendo de cero. Sólo la práctica de distintas formas de componer y la exploración de diferentes sonoridades nos pueden llevar a crear una obra que satisfaga nuestras necesidades expresivas.

Aquí te sugerimos algunas actividades, pero recuerda consultar el cuadro de *Materiales de Apoyo* donde encontrarás libros con canciones para armonizar, tratados de armonía con ejercicios para practicar composiciones, así como sitios de Internet donde puedes escuchar obras e imprimir sus partituras.

Actividad individual-grupal. Crear una secuencia de acordes sobre una progresión dada

Crea una secuencia de acordes, a tres voces, sobre el cifrado y el ritmo que se indica. Haz una secuencia sobre el ejercicio en do mayor, y otra para el ejercicio en sol menor:

Do Mayor

Sol menor

Interprétala en un instrumento armónico (o pide a tu maestro que la interprete). Escucha las creaciones de tus compañeros y comenta las semejanzas y diferencias que encuentres.

Actividad individual-grupal. Crear una melodía sobre acordes dados

A continuación te presentamos una progresión de acordes sencilla, de cuatro compases. Crea una melodía para esos acordes.

Comparte tu composición con tus compañeros. Entre todos, elijan la composición que más les gustó y cántenla, dividiendo al grupo en equipos para asignar las distintas voces: por ejemplo, el equipo 1 canta la melodía, el 2 canta la nota más baja del acorde, el 3 canta la nota intermedia y el equipo 4 canta la nota superior del acorde. También pueden todos cantar la melodía, mientras que el maestro (o un compañero) toca los acordes en un instrumento armónico.

Actividad en equipos. Crear una progresión de acordes y una melodía

El grupo se divide en cuatro equipos. Cada equipo elaborará una progresión de acordes (como la que se muestra en la actividad anterior) de cuatro compases, en la tonalidad de Do mayor y en compás de 4/4. Una vez que han terminado, la pasarán a otro equipo. Este equipo compondrá la melodía, de tal forma que cada equipo está componiendo la melodía para una progresión de acordes que hizo otro equipo.

Cuando todos han terminado, cada equipo interpreta su obra musical frente al grupo.

Actividad en equipos y grupal. Armonizar una melodía

Para esta actividad trabajaremos con la canción "Las chiapanecas". Primero, canta la melodía al unísono, con todo el grupo. Cántala diciendo la sílaba "la", o bien diciendo los nombres de las notas: "do-do-mi-sol-mi-do-si...".

1. Treble staff: 3/4 time, melody with eighth and quarter notes, including rests.

2. Bass staff: 3/4 time, accompaniment with eighth and quarter notes, including rests.

3. Tenor staff: 3/4 time, accompaniment with eighth and quarter notes, including rests.

4. Treble staff: 3/4 time, accompaniment with eighth and quarter notes, including rests.

1. Treble staff: 3/4 time, melody with eighth and quarter notes, including rests.

2. Bass staff: 3/4 time, accompaniment with eighth and quarter notes, including rests.

3. Tenor staff: 3/4 time, accompaniment with eighth and quarter notes, including rests.

4. Treble staff: 3/4 time, accompaniment with eighth and quarter notes, including rests.

Ahora ponte de acuerdo con el grupo y di qué acorde debe armonizar cada compás. (Una pista: sólo se necesitan dos acordes para armonizar esta pieza, encuéntralos). En el pentagrama número 2, anota el acorde en posición fundamental debajo de la melodía, un acorde de tres tiempos en cada compás.

Ahora, el grupo se divide en dos equipos; un equipo cantará la melodía mientras el otro equipo canta la fundamental del acorde.

Crea, junto con tu grupo, un acompañamiento diferente, usando las mismas notas que forman el acorde: por ejemplo, puedes usar las mismas tres notas pero seguidas, en vez de simultáneas, cambiarles el ritmo, tocar la fundamental sola y la tercera y quinta juntas, etcétera. Anótalo en el pentagrama número 3.

Nuevamente el grupo se divide, pero en dos equipos, un equipo cantará la melodía y el otro cantará el nuevo acompañamiento.

Para darle mayor textura a esta nueva versión sobre "Las chiapanecas", agrega un ritmo. Escríbelo sobre el pentagrama número 4.

Ahora trabajen en tres equipos: uno cantará la melodía, otro el acompañamiento y el tercer equipo ejecutará el ritmo en un instrumento de percusión de la clase.

Actividad por equipos y grupal. Interpretar frente a un público

Dedica una clase para interpretar las composiciones musicales de todos frente a un público. Invita a miembros de tu comunidad a tu aula para que escuchen los avances que han logrado en la clase de música. Es necesario que planees con anticipación el programa: qué obras se van a interpretar, quién las va a interpretar y en qué orden. También puedes platicar un poco sobre el proceso que se llevó a cabo para la creación de sus obras musicales.

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
1.1 Intervalos.	Lectura del texto y realización de diversos ejercicios a fin de "familiarizarse con los intervalos".
1.2 Construcción y enlace de acordes.	Formar acordes de las escalas mayores y menores. Escribir cadencias a tres voces.
1.3 Interpretación y audición de armonías y secuencias armónicas.	Audición de acordes de tónica y dominante. Entonación del acorde de tónica. Diseñar un ejercicio para el acorde de dominante. Dictado de acordes y de cadencias. Audición de cadencias en música tradicional. Interpretar frente a un público.
1.4 Creación musical.	Crear una secuencia de acordes sobre una progresión dada. Crear una melodía sobre acordes dados. Crear una progresión de acordes y una melodía. Armonizar una melodía.

Desarrollo de actividades

Clase 1. Estudio y práctica de intervalos como se explica en el tema 1.1. Repasar los conocimientos previos y comprender los conceptos nuevos acerca de los intervalos. Realizar la actividad "Familiarizarse con los intervalos".

Clase 2. Abordar los contenidos del tema 1.2. Conocer las características principales de la construcción y enlace de los acordes a través de la explicación teórica y de la práctica de las actividades. Realizar la actividad "Formar acordes de las escalas mayores". Dejar la actividad de las escalas menores para que los alumnos la trabajen individualmente, fuera del aula. Abordar el contenido de los acordes de cuatro sonidos. En la medida en que el tiempo lo permita, practicar la formación de acordes de tres y cuatro sonidos en diferentes escalas.

Clase 3. Realizar las actividades que se señalan para el tema 1.3: "Audición de los acordes de tónica y dominante", "Entonación de acordes de tónica", "Diseñar ejercicio para el acorde de séptima de dominante".

Clase 4. Continuar las actividades del tema 1.3: "dictado de acordes", "dictado de cadencias", "audición e identificación de cadencias en música tradicional". Se puede agregar variedad a estas actividades, haciendo los dictados con distintos acordes y diferentes escalas.

Clase 5. Abordar la creación musical (tema 1.4). Como ya dijimos anteriormente, componer una obra musical debe ser, ante todo, una actividad placentera. Es un proceso de exploración no sólo de los elementos de la música, sino también de las habilidades y gustos propios. Hay que tomar en cuenta que el aprecio y respeto a las diferentes creaciones musicales es parte del aprendizaje esperado. En esta clase se propone llevar a cabo las actividades que se sugieren en este tema, que son sólo una pequeña muestra de lo que se puede hacer. Lo más recomendable es que estas actividades se realicen muchas veces, en repetidas ocasiones, adaptándose a diferentes canciones. El grado de profundidad que se alcance dependerá del tiempo con que cuenten y del interés. Incluso, el maestro puede sugerir un bajo ostinato que sirva como base para que los alumnos compongan una obra.

Clase 6. Para esta clase recomendamos hacer una breve presentación pública, donde los alumnos interpreten sus composiciones y arreglos.

Autoevaluación

Responde las siguientes preguntas:

- ¿De qué nos sirve numerar los grados de la escala, en vez de llamar a cada nota por su nombre?
- ¿Qué secuencias de acordes son más comunes? ¿por qué crees que es esto? ¿a qué crees que se deba que ciertas secuencias suenen tan familiares o naturales?
- ¿Qué dificultades encuentras para crear una obra musical que tenga una melodía y un acompañamiento armónico? ¿Qué consideras más importante, la inspiración o la práctica?

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
1.1 Intervalos	<ul style="list-style-type: none"> • Gis o tiza. 	Trazar un teclado en el piso.
1.2 Construcción y enlace de acordes.	<ul style="list-style-type: none"> • Un instrumento de teclado (piano, órgano o teclado electrónico). 	Tocar y escuchar diferentes acordes.
1.3 Interpretación y audición de armonías y secuencias armónicas.	<ul style="list-style-type: none"> • Videoteca Escolar. Educación Secundaria, <i>Acércate a la música.</i> 	Audición de la armonía.

1.4 Creación musical.	<p><i>Educación Artística 2. Armonía. Cómo se hace una canción.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • www.terra.com/musica • <i>Elementos de la música y Texturas musicales</i>, D. de Reck. • <i>Módulo de música. La música los niños y la imaginación</i>, CNCA-SEP-Pacaep. • Gainza, Violeta H., <i>El cantar tiene sentido</i>, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1998. • Muñoz Bolaños, Jorge, <i>La música que llegó para quedarse</i>, México, Editapsol, 1989. • Rimsky-Korsakov, <i>Tratado práctico de armonía</i>, Buenos Aires, Ricordi, 1947 • Hindemith, Paul, <i>Armonía tradicional</i>, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1981. • www.8notes.com 	<p>Audición de obras mexicanas.</p> <p>Criterios y sugerencias para la creación musical.</p> <p>Canciones, melodías que pueden usarse como ejercicios para armonizar.</p> <p>Profundización en la práctica de la armonía.</p> <p>Obras musicales con partitura, que se pueden escuchar e imprimir.</p>
-----------------------	---	--

Glosario

Acorde. Producción simultánea de dos o más sonidos.

Armadura. Conjunto de alteraciones (sostenidos y bemoles) que se localizan al principio de una partitura, inmediatamente después de la clave, que indican la tonalidad de la obra.

Armonía. Es la combinación de notas que se emiten simultáneamente. El término armonía se emplea tanto en el sentido general de un conjunto de notas o sonidos que suenan al mismo tiempo, como en el de la sucesión de estos conjuntos de sonidos, llamados acordes. Como materia de estudio, la Armonía es la parte de la música que estudia la formación y el enlace de los acordes.

Armonizar. Acompañar una melodía con acordes. Crear la armonía para una melodía dada.

Cadencia. Serie de acordes de carácter conclusivo.

Cifrado. Notación de los acordes en base a números romanos. La serie de números romanos que se usa para designar los acordes.

Compás. Agrupamiento de valores rítmicos en pequeños conjuntos delimitados visualmente por barras o líneas divisorias de compás (barras verticales paralelas que atraviesan perpendicularmente el pentagrama).

Escala. Sucesión de sonidos que guardan una relación entre sí.

Escala mayor. Escala que tiene entre sus sonidos la siguiente relación: tono-tono-semitono-tono-tono-tono-semitono.

Figuras rítmicas. Los símbolos que representan las distintas duraciones de las notas.

Frase. Combinación de varios motivos musicales, corresponde a lo que es una oración o frase en el lenguaje escrito.

Instrumento armónico. Es cualquier instrumento capaz de producir acordes, es decir, capaz de producir sonidos simultáneos.

Instrumento melódico. Es cualquier instrumento que pueda tocar una melodía, es decir, que pueda emitir sonidos de diferentes alturas. Para fines prácticos, consideraremos a la voz como un instrumento melódico.

Instrumento rítmico. Es cualquier instrumento que no produce sonidos de diferentes alturas, que produce un solo tono, y que con ese tono puede emitir diferentes ritmos.

Intervalo. La relación o distancia entre dos notas.

Intervalo armónico. La relación o distancia entre dos notas simultáneas, entre dos notas que producen su sonido a un mismo tiempo.

Intervalo melódico. La relación o distancia entre dos notas seguidas, entre dos notas que producen su sonido una después de la otra.

Melodía. La sucesión de sonidos de diferentes alturas.

Motivo. Combinación de dos o más sonidos que tienen un significado musical. La combinación de motivos forma una frase.

Nota. El nombre que damos a los sonidos musicales.

Partitura. La representación gráfica de una obra musical.

Pentagrama. Las cinco líneas donde se escriben las notas.

Ritmo. La distribución de los sonidos en el tiempo.

Tónica. Nota o acorde predominantes que nos da sensación de reposo, según la tonalidad de una obra.

Tono. Cuando hablamos de intervalos, tono es la distancia mayor que hay entre dos notas conjuntas. En un sentido general, cuando hablamos de emitir, tocar o producir un tono, el término tono se refiere a un sonido afinado, está siendo utilizado como un sinónimo de nota.

Bibliografía

- Copland, Aaron, *Cómo escuchar la música*, México, Fondo de Cultura Económica, 1955.
 Gainza, Violeta H., *El cantar tiene sentido*, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1998.
 Hindemith, Paul, *Armonía tradicional*, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1981.
 Hindemith; Paul, *Adiestramiento elemental para músicos*, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1974.
 Rimsky-Korsakov, *Tratado práctico de armonía*, Buenos Aires, Ricordi, 1947.
 SEP, 2006. *Artes. Música. Educación básica. Secundaria. Programas de Estudio 2006*.
 Mendoza, Vicente T., *La canción mexicana*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
 SEP, 2006. *Artes. Música. Educación básica. Secundaria. Programas de Estudio 2006*.
 SEP-CNCA-PACAEP, *Módulo de música. La música, los niños y la imaginación*, 1994, México.
 Willems, Edgar, *El valor humano de la educación musical*, Buenos Aires, Paidós, 1981.

Secuencia de aprendizaje 2

La forma musical *Tema y variaciones*

Propósito

Concluir el estudio de la forma que se conoce como *Tema y variaciones*.

Temas

2. La forma musical *Tema y variaciones*

- 2.1 Las formas mayores y las formas menores.
- 2.2 La forma *Tema y variaciones*.

Contenido

2.1 Las formas mayores y las formas menores

Como hemos dicho anteriormente, la forma de la música es su estructura, es la organización de sus partes. La forma o estructura musical es la columna vertebral de una obra, es el plan que liga toda una composición.

Las "partes" o secciones que constituyen una obra musical pueden ser muy variadas, dependiendo de qué tipo de obra se trate; si es una canción breve, lo más probable es que cada "parte" sea igual a una frase. En obras instrumentales o vocales de mayor extensión, cada parte estará formada por varias frases, incluso varios temas. Para entender mejor, recordemos la comparación que hicimos con el lenguaje (bloque 4 de Segundo Grado *El lenguaje de la música*):

Lenguaje	Música
letra	nota
palabra	motivo
frase	frase
párrafo	tema

Pero hay una distinción más que debemos hacer en la estructura musical: 1) la forma en relación con la pieza considerada como un todo y 2) la forma en relación con las distintas secciones de la obra musical. En el caso 1) nos referimos a obras que en sí constituyen un todo; en el caso 2) se trata de obras que están integradas por varias obras "pequeñas".

Decimos "pequeñas" pues son, naturalmente, menores al todo que forman cuando se combinan con otras más, pero su extensión puede ser cualquiera. A estas "pequeñas" obras musicales que constituyen un todo o que se juntan con otras para formar un todo mayor les llamamos "formas menores". Al grupo de formas menores ordenadas en determinada secuencia, le llamamos "formas mayores".

Si ampliamos nuestra analogía con el lenguaje, podemos decir que una forma menor es como un cuento, que combina temas para crear una obra completa, mientras que la forma mayor es como una novela, integrada por varios capítulos.

A continuación presentamos las formas menores y mayores más comunes. Aunque ya has trabajado algunas de estas formas, ahora podrás ubicarlas dentro de la perspectiva de esta nueva distinción. Recuerda que la estructura musical, tanto las formas mayores como las menores, se basa en dos principios fundamentales: la repetición y el contraste. La manera específica en la que se repiten las distintas partes de una obra da como resultado una cierta forma musical.

Las formas menores.

Al combinar varios temas tenemos una forma menor. La hemos comparado con el cuento literario. También es comparable al capítulo de una novela, que tiene por sí mismo una estructura determinada pero que forma parte de una obra más extensa. Les llamamos "menores" porque son más pequeñas que la obra que forman al combinarse con otras, pero no hay un límite de extensión para estas formas, pueden ser desde muy cortas o sencillas hasta muy largas y elaboradas. Las formas menores son:

Forma Binaria. Esta forma es ejemplo de la repetición por secciones o simétrica. Consta de dos partes, a las que podemos llamar A y B. También se puede dar bajo las formas A-A-B-B, A-B-A-B, o cualquier otra forma simétrica que organice dos temas.

Forma Ternaria. Tiene tres secciones. Básicamente es la exposición de un tema (A), al cual sigue un tema distinto (B), después del cual reaparece el primero (A): A-B-A. Este sencillo esquema es muy utilizado por la flexibilidad que presenta y puede ser elaborado de distintas maneras, como por ejemplo: A-B-A / C-D-C / A-B-A.

Minueto. Es un caso particular de la forma ternaria. Es una danza a tres tiempos, de origen campesino, que se retomó en la música culta; tuvo un gran auge en las composiciones musicales del período barroco y desde entonces ha seguido presente en todos los períodos de la historia de la música. Su estructura es básicamente así:

A-A-B-A-B-A / C-D-C / A-B-A

A la sección intermedia (C-D-C) se le llama Trío, pues en la antigüedad su ejecución se confiaba a tres instrumentos. Esta sección también puede aparecer con repeticiones:

C-C-D-C-D-C

Rondó. La esencia del rondó es la repetición de un tema (A), intercalado con otros temas (B, C, D, etcétera.). Su forma más común es A-B-A-C-A-D-A, pero puede presentarse en otras formas, por ejemplo A-BC-A-DE-A-FG...

Variación. Es básicamente un tema que se expone primero en una forma original y luego se repite cierto número de veces pero con alguna variante nueva. A esta forma se le llama

también *Tema y variación* o *Variaciones sobre un tema*. Abordaremos esta forma musical con más profundidad en el tema siguiente.

Basso ostinato, o bajo ostinato. Es un tipo de forma de Variación que consiste en un tema que aparece obstinadamente en el bajo (en los sonidos graves), mientras que las melodías superiores van creando las variaciones. Más que una forma musical en sí, al bajo ostinato se le puede considerar como un recurso, como una herramienta para componer y no como una estructura musical.

Chacona y Pasacalle (o Passacaglia). Son otro tipo de formas de repetición por variación, que eran muy populares en el período barroco. Al igual que en el basso ostinato, la composición se basa en un bajo que se repite, la diferencia es que aquí el bajo tiene que ser una frase melódica, no sólo un sustento armónico, y este mismo bajo admite variaciones. Entre la Chacona y la Pasacalle las diferencias son mínimas: la Pasacalle siempre comienza con el bajo ostinato presentado solo, sin acompañamientos, mientras que en la Chacona el bajo ostinato aparece desde el comienzo con armonías acompañantes.

Forma Sonata. Consta de una exposición, en la cual se hacen oír dos temas contrastantes (A y B), una segunda sección llamada desarrollo en la que los temas A y B se desarrollan y se modifican por fragmentos o en su totalidad, y una tercera sección llamada recapitulación donde se reexponen los temas principales. La forma sonata puede simplificarse a una forma ternaria (A=exposición, B=desarrollo, A=reexposición), pero lo que la distingue es la gran elaboración o desarrollo que hace de los dos temas que presenta. Para esto utiliza elementos, a los que podemos llamar "accesorios", que pueden o no estar basados en el material temático presentado, pero que no influyen en la estructura musical. Algunos de estos accesorios son: introducción (fragmento al comienzo de una obra pero que no forma parte del tema), puente (pasaje de unión entre un tema y otro) y coda (parte final de una obra, que puede o no tener elementos de los temas). Si bien los accesorios pueden presentarse en cualquier forma musical, la forma sonata hace un gran uso de ellos.

Fuga. La fuga es una forma que también se basa en la repetición, pero no en la repetición de secciones, sino en la repetición de un tema rítmico-melódico que es interpretado por todas las voces que la componen: una voz comienza con el tema y cuando ha terminado, otra voz comienza a cantarlo; luego entra una tercera y después una cuarta voz cantando el tema (dependiendo de cuántas voces o partes compongan la fuga). El tema principal se va modificando a medida que se entreteje y se acompaña de sí mismo, interpretado en diferentes voces.

Formas libres. Existen formas en las que los compositores combinan sus temas con toda libertad, sin atenerse a alguna de las formas ya mencionadas. Algunas de estas formas han sido usadas por más de un compositor, por lo que han merecido un nombre específico, por ejemplo: *fantasía* (sigue la fantasía del autor), *impromptu* (palabra de origen francés que significa improvisar), *nocturno* (nos sugiere un determinado ambiente), *momentos musicales*, *escenas infantiles*, *canciones sin palabras*, entre otros.

Las formas mayores.

Son grupos de formas menores ordenados en determinada secuencia para integrar una obra mayor. Las hemos comparado con la novela, integrada por varios capítulos.

Suite. Es la forma más antigua y también la más libre. *Suite* es una palabra de origen francés que significa "seguido" o "serie", consiste en una serie de piezas (o formas menores) que se agrupan por una característica en común. La razón o motivo por el que se agrupan puede ser cualquiera: por su tonalidad (por ejemplo, una Suite en Re mayor será una suite donde todas las piezas que la forman están en re mayor); por los instrumentos que la interpretan (Suite para violín y piano), por un país o región al que hacen alusión (*Suite Iberia*, de Isaac Albéniz), por un tema del que tratan (*Carnaval de los animales*, de Camille Saint-Saëns), etcétera. Muchas veces el lazo de unión queda indicado en el título de la obra.

Concerto grosso. Forma originada en Italia, en el siglo XVII. Su estructura consta de tres secciones o movimientos: una sección inicial en tiempo alegre o *allegro*, un movimiento lento intermedio (en tempo *andante*) y un movimiento final también *allegro*. También caracteriza al Concerto grosso su medio sonoro: consiste en un diálogo entre un número reducido de instrumentos (llamado concertino) y un grupo de instrumentos mayor (llamado *tutti* o *ripieno*). Los *Conciertos de Brandeburgo* de Johann Sebastián Bach pertenecen a esta forma musical.

Sonata. No debe confundirse con la forma-sonata, que es una forma menor que se refiere a un solo trozo musical. La Sonata hereda del Concerto Grosso la estructura de tres movimientos en tempo *allegro-andante-allegro*, pero exige más por lo que se refiere a la forma de cada sección. El primer movimiento debe ser una forma-sonata, el segundo es generalmente una forma-temaria o una forma-variación que generalmente es de una tonalidad distinta al primer movimiento, y el tercer movimiento puede ser forma-rondó, tema y variación o también forma-sonata, y se encuentra en la tonalidad principal (la tonalidad del primer movimiento). En cuanto a su medio sonoro, la Sonata se escribe para un instrumento solista, o bien para más instrumentos pero cada uno conserva un papel solista, es decir, todos tienen la misma importancia.

Sinfonía. Si una obra organizada como Sonata se destina a una orquesta, toma el nombre de Sinfonía. La Sinfonía adquiere un movimiento más, un Minueto colocado entre el movimiento lento y el *allegro* final. Generalmente, su estructura es: *Allegro* (en forma-sonata)- *Andante* (en forma temaria o variación) - Minueto - *Allegro* (en forma rondó, variación o forma-sonata). Puede estar en tres movimientos, como la Sonata, lo que la distingue es que la Sinfonía está interpretada por una orquesta, no por instrumentos solistas.

Concierto. Su estructura es como la Sonata, pero consiste en un diálogo entre la orquesta y el solista o solistas. Esta distinción entre el instrumento solista y la orquesta se señala generalmente en el título de la obra musical, nombrando él o los instrumentos solistas: *Concierto para piano y orquesta*, *Concierto para flauta*, *Triple concierto para piano, violín y violonchelo*, etcétera.

Formas libres. Al igual que en las formas menores, existen formas mayores que no se ajustan a ninguna estructura preestablecida, donde el compositor agrupa diversas formas menores de acuerdo a su propio criterio.

Hemos presentado las características principales de las formas menores y mayores más comunes. Pero todas son susceptibles de tener excepciones, irregularidades y modificaciones: Podemos tener Sinfonías, Conciertos o Sonatas en uno o dos movimientos, en vez de tres o cuatro; los distintos movimientos pueden estar en una forma menor diferente a la que les correspondería; las tonalidades pueden no ajustarse al patrón requerido; los accesorios (puentes, introducciones, codas) pueden ser tan bellos o tan elaborados que se confundan con temas. En fin, la forma o estructura musical es como una columna vertebral en la que el compositor se apoya para construir todo un cuerpo, un organismo musical, pero no es una casilla, la estructura no es un molde inflexible al que el compositor tiene que restringir sus ideas musicales. La estructura se adapta a la creatividad del compositor y no viceversa.

Actividad en equipos. Forma musical de canciones de la comunidad

El grupo se divide en cuatro equipos. Cada equipo elige una canción que se cante en la comunidad.

Cada equipo canta la canción varias veces para identificar las secciones que la conforman. Si la canción es muy breve, puede ser que cada sección sea igual a una frase. Pero también puede ser que cada sección corresponde a un tema (un tema formado por varias frases).

Una vez que se han puesto de acuerdo en cuáles son las diferentes secciones o partes de la canción, asignarán una letra a cada una de ellas (a cada sección). Si alguna de las secciones es repetición de alguna otra anterior, deberá designarse con la misma letra. Tomando las letras de todas las secciones, en el orden en el que aparecieron en la canción, escriban el esquema que surgió, por ejemplo: A-A-B-B-A. ¿A qué forma pertenece este esquema? Clasifiquen la canción en la forma musical correspondiente y comenten los resultados con los otros equipos.

2.2 La forma Tema y variaciones

La forma *tema y variaciones* pertenece a la categoría de repetición por variación. Consiste en un tema que se expone primero en una versión original y que luego se repite cierto número de veces (no existe una restricción a este respecto), pero con alguna variante. Las variantes o variaciones pueden ser de todo tipo, principalmente distinguimos: rítmicas, melódicas, armónicas, instrumentales, o una combinación de todas, pero difícilmente podemos citar todos los tipos de variación que un compositor con inventiva puede descubrir.

El propósito de esta forma musical es tratar un tema en cuántas formas sea posible, sin abandonar por completo su identidad. Las variaciones pueden ser muy sencillas, desde sólo cambiar el acompañamiento rítmico sin modificar la melodía, hasta variaciones temáticas que se distancian de la versión original a tal grado que pone a prueba nuestra capacidad de reconocerlo. Generalmente, el compositor se apegaba al tema básico al comienzo de la pieza y va tomándose más libertades a medida que avanza la composición, para regresar, justo al final, a la forma original.

Los temas pueden ser originales del compositor, pero en ocasiones los compositores toman temas populares, melodías tradicionales de su país, como base para componer las variaciones, como en las variaciones para piano de W.A. Mozart sobre la canción "Ah! Vous Dirai-je, maman", también conocida como "Twinkle, twinkle, little star" (en Inglés) o "Pequeña estrellita" (en español).

La literatura musical contiene una inmensa cantidad y diversidad de obras en forma de tema y variaciones. Como un breve ejemplo, te recomendamos las siguientes obras en forma Tema y variación, pertenecientes al género de la música culta:

- *Variaciones Goldberg*, de Johann Sebastian Bach.
- *Variaciones sobre un tema de Haydn*, de Johannes Brahms.
- *Variaciones sobre un tema de Handel*, de Johannes Brahms.
- *Sinfonía N° 94 "Sorpresa"*, de Joseph Haydn, segundo movimiento.
- *Sonata para Piano en la mayor, K.331*, de Wolfgang Amadeus Mozart, primer movimiento.
- *Variaciones para piano sobre el tema "Ah! Vous dirai-je, Maman"*, de W. A. Mozart.
- *Sonata Op.57 "Appassionata"*, de Ludwig van Beethoven, segundo movimiento.
- *Quinteto para piano y cuerdas "La Trucha"*, de Franz Schubert, cuarto movimiento.
- *Variaciones Serias para piano*, de Felix Mendelssohn.
- *Variaciones sobre un tema rococó*, de Piotr Ilitch Tchaikovsky.
- *Don Quijote*, de Richard Strauss.
- *Bolero*, de Maurice Ravel. Este es un ejemplo peculiar donde no se separa una variación de otra y donde el tema se repite casi idéntico cada vez, tanto en su melodía como en su ritmo y armonía, pero cada vez que se repite se hace con instrumentos diferentes. Conforme pasan las repeticiones del tema, se van agregando instrumentos hasta llegar a una textura intensa, muy distinta de la original, pero sin que el tema principal cambie.

Dentro del repertorio de la música tradicional mexicana, podemos considerar algunas manifestaciones del son jarocho como un tipo de tema y variación, donde la variación es primordialmente literaria: se establece un modelo, un tema, y se va cantando con diferentes versos.

Actividad grupal. Audición de la forma tema y variaciones

Con la ayuda de tu grupo y de tu maestro consigue alguna de las obras musicales sugeridas en el tema anterior. Escúchala con atención. Identifica el tema principal, por lo general se encuentra expuesto en su forma original al principio de la obra, escúchalo varias veces antes de escuchar la obra completa. Procede a escuchar toda la obra. Trata de distinguir el tema en las diferentes variaciones y comenta con tus compañeros las modificaciones que encuentres, si son rítmicas, melódicas, armónicas, instrumentales o de algún otro tipo.

Actividad individual y grupal. Tema y variaciones en artes plásticas

Otra manera de explorar la forma tema y variaciones es aplicándola a otras artes, por ejemplo a las artes plásticas. Sobre un papel, traza la silueta de un dibujo sencillo, como por ejemplo un árbol. Repite esta misma silueta idéntica, tres veces más sobre tres hojas de papel diferentes. Trabaja cada árbol de manera diferente, pinta cada uno de colores diferentes y usa diversos materiales: plumones, crayones, pinturas de agua, lápices. También puedes usar diferentes texturas: pegar hojas secas, trozos de tela, aserrín, plastilina, etcétera. Imagínate el árbol en distintas épocas del año, en distintas localidades, distintos escenarios, en diferentes momentos del día, etcétera, y plásmalo sobre tu dibujo.

También tus compañeros realizarán el mismo trabajo, cada uno a su manera pero todos sobre el mismo dibujo, sobre la misma silueta. Cuando todos han terminado, exponen sus trabajos en el aula. Tendrán una gran serie de "variaciones sobre un árbol".

Actividad en equipos y grupal. Composición sobre un bajo ostinato

El grupo se divide en cuatro equipos. El maestro les mostrará un bajo ostinato, es decir, una serie de notas para la voz grave. El bajo ostinato deberá ser sencillo: una secuencia de cuatro compases, en compás de 4/4, con notas de dos tiempos cada una. Cada equipo deberá componer una melodía sobre este bajo.

Para componer la melodía, puedes pedir a los integrantes de tu equipo que entonen el bajo mientras tú improvisas una melodía. Después, cada integrante de tu equipo tendrá la oportunidad de improvisar una melodía mientras los demás entonan el bajo. Una vez que han explorado distintas ideas melódicas, decidan qué es lo que les sonó mejor y escriban entre todos una melodía.

Cada equipo hará el mismo trabajo. Cuando todos terminen, unan las composiciones de todos. Verán que, aunque todas tienen el mismo bajo, cada una es diferente. Interpretenlas una después de otra y el resultado será una forma de variación sobre un bajo ostinato.

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
2.1 Las formas mayores y menores.	Conocer las principales formas musicales que se agrupan dentro de la clasificación de "formas mayores" y "formas menores". Forma musical de canciones de la comunidad.
2.2 La forma tema y variación.	Audición de la forma Tema y variación. Tema y variaciones en artes plásticas. Composición sobre un bajo ostinato.

Desarrollo de actividades

Clase 1. Abordar el tema 2.1: exponer la estructura musical de acuerdo a la distinción entre formas mayores y formas menores; conocer las principales formas musicales de cada categoría. Realizar la actividad "forma musical de canciones de la comunidad". Explicar que la siguiente clase abordarán la forma tema y variaciones y mostrar la lista de obras musicales (del tema 2.2) para que traten de conseguir alguna durante la semana.

Clase 2. Profundizar sobre la forma tema y variaciones. De acuerdo a la música que hayan conseguido, realizar la actividad "audición de la forma tema y variaciones". Hablar sobre distintas manifestaciones artísticas donde podemos aplicar el tema y variaciones y dejar la actividad "tema y variaciones en artes plásticas" para que la realicen durante la semana.

Clase 3. Recordar lo que se ha hablado sobre el bajo ostinato y la armonía y hacer la actividad "composición sobre un bajo ostinato".

Autoevaluación

Explica la diferencia entre formas mayores y formas menores.

Para un compositor ¿crees que la forma le ayuda o lo limita? ¿Por qué?

Para ti, ¿qué es más fácil, componer una pieza sobre una estructura ya dada o partir de cero?

Ya exploraste la forma tema y variación en música y la aplicaste a las artes plásticas; da un ejemplo de cómo la aplicarías a otras artes (que no sean pintura ni música).

Materiales de apoyo

Temas	Material sugerido	Sugerencias de uso
2.1 Las formas mayores y las formas menores.	<ul style="list-style-type: none"> Mendoza, Vicente T. <i>La canción mexicana</i>, Videoteca Escolar. Educación Secundaria, <i>Acércate a la música. Educación Artística 2. Armonía. Cómo se hace una canción.</i> Copland, Aaron, <i>Cómo escuchar la música</i>, Apéndice I 	<p>Como repertorio para interpretar y escuchar canciones en distintas formas musicales.</p> <p>Ejemplificación de las formas de variación.</p>

2.2 La forma Tema y variaciones.	<ul style="list-style-type: none"> Colecciones de CD (discos compactos) de música clásica. www.naxos.com www.classicsonline.com 	Audición de obras musicales del género de música culta.
	<ul style="list-style-type: none"> www.comosuenan.com www.uv.mx/Popularte Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia: <i>Testimonio musical de México, CD1; Música indígena de México, CD09; Antología, sones de México, cd15;</i> Biblioteca Virtual de Educación Musical http://80.34.38.142/bivem/ Canal 11 Canal 22 Canal 23 	Audición de obras musicales del género de música tradicional mexicana.

Glosario

Allegro. Término de origen italiano que significa "alegre", que se refiere a obras musicales que están en tempo ligeramente rápido, alegre, con movimiento.

Andante. Término de origen italiano que significa "que camina", se refiere a un tempo tranquilo.

Frase. Combinación de varios motivos musicales, corresponde a lo que es una oración o frase en el lenguaje escrito.

Movimiento. Nombre que se le da a las distintas secciones u obras menores que conforman una forma mayor como el Concierto o la Sonata.

Solista. Persona que ejecuta un solo de una pieza vocal o instrumental.

Bibliografía

Copland, Aaron, *Cómo escuchar la música*, México, Fondo de Cultura Económica, 1955.
Gainza, Violeta H. de, *La improvisación musical*, Buenos Aires, Ricordi Americana, 1983.
Haas, Karl, *Inside Music*, Nueva York, Doubleday, 1984.
SEP, 2006. *Artes. Música. Educación básica. Secundaria. Programas de Estudio 2006*.
Mendoza, Vicente T., *La canción mexicana*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.
SEP, 2006. *Artes. Música. Educación básica. Secundaria. Programas de Estudio 2006*.
SEP-CNCA-PACAEP, *Módulo de música. La música, los niños y la imaginación*, 1994.

MÚSICA 3

Bloque 4

La música en el tiempo

Secuencia de aprendizaje

La música en el tiempo

Propósito

Comprender la influencia del contexto histórico en los géneros, estilos y gustos musicales, así como conocer los diferentes periodos de la historia de la música en México y en Europa.

Temas

1. La música en el tiempo.

1.1 Influencia del contexto histórico en las creaciones y gustos musicales.

1.2 Períodos de la historia de la música en Europa.

1.3 Períodos de la historia de la música en México.

Contenido

1.1 Influencia del contexto histórico en las creaciones y gustos musicales

En este bloque haremos referencia a los tres grandes géneros musicales: música tradicional, música popular y música culta. Recordemos en qué consiste cada uno.

- Música tradicional. También llamada "música folclórica", es música que surge de las tradiciones y costumbres de un pueblo. Es la música arraigada a una cultura y a una geografía específica, íntimamente ligada a la vida popular. Aunque puede haber música tradicional nueva, es decir, de creación reciente, la música tradicional es generalmente música que se transmite por medio oral de generación en generación. Está interpretada por voces y por instrumentos principalmente folclóricos, característicos de una cierta región.

- **Música popular.** Es música que, aunque se origina en un determinado lugar, se difunde rápidamente y alcanza gran aceptación entre un número considerable de oyentes. Puede o no estar escrita, pero por lo general está grabada. Llega a nosotros a través de los medios publicitarios y de comunicación, por lo que también recibe el nombre de "música comercial" o "música de moda". Puede utilizar todo tipo de instrumentos pero principalmente se caracteriza por instrumentos eléctricos (teclados, guitarras, bajos) y percusiones. La voz es sumamente importante.
- **Música culta.** Es música escrita, por lo que sobrevive tanto a la sociedad como al compositor que la crea. Está íntimamente ligada a la escritura: es música que por su grado de complejidad requiere ser escrita y, al mismo tiempo, gracias a que cuenta con la escritura puede alcanzar elevados grados de complejidad. La música culta implica la existencia de una escuela, de una instrucción especializada, lo cual también le confiere el nombre de "música académica". Otro nombre que recibe este género es "música clásica", sólo que en un sentido estricto, la música clásica es exclusivamente la música culta que pertenece al período clásico. Su medio sonoro son los instrumentos de la orquesta sinfónica.

Los distintos nombres que puede recibir cada género hacen evidente la dificultad de agrupar bajo un solo título a tantas manifestaciones musicales diferentes. La música tradicional es necesariamente popular, pues surge del pueblo; aplicar el término "culto" a un tipo de música, sugiere erróneamente que la otra música es "inculto", siendo que toda música proviene de una cultura. Sin embargo, teniendo en cuenta las imprecisiones, es una clasificación útil para distinguir los diversos orígenes y funciones de la música, así como su principal medio sonoro (los instrumentos o voces con que se interpreta).

Una obra musical es el resultado de la creatividad de un compositor, de su ingenio, su sensibilidad y de su circunstancia personal. Pero también es el resultado de su cultura: del conjunto de ideas, creencias religiosas, ciencias, artes y costumbres que caracterizan a una sociedad en un determinado momento histórico.

El momento o contexto histórico impacta de maneras diferentes a las distintas creaciones musicales.

En la **música culta**, el compositor se basa en las formas de su época; en algunas ocasiones las imita, en otras las modifica o las rechaza pero son el fundamento de su obra. Las formas musicales surgen de un contexto específico, de una serie de circunstancias (sociales, económicas, geográficas, etcétera) que caracterizan toda una época. Por ejemplo, una característica del período barroco es la ornamentación, ésta se encuentra presente en todas las manifestaciones artísticas de la época, tanto en las catedrales como en las composiciones musicales.

Si bien en la música culta encontramos la marca personal de los compositores, un impulso interno, individual, que guía sus composiciones; una parte importante de la música culta está conformada por obras que están directamente vinculadas con un acontecer histórico. Estos son algunos ejemplos de obras musicales donde el compositor entreteje su personalidad con los sucesos de su época: *Obertura 1812* de P.I. Tchaikowsky, *Polonesas* de F. Chopin, *Sinfonía "Heroica"* de L. V. Beethoven.

La **música popular** recibe ese nombre precisamente porque apela al gusto de un amplio público. Está influenciada por las tendencias de una cierta cultura. Pero la música popular es

tan poderosa que también funciona a la inversa: en ocasiones, es la música la que influye o determina el curso de ciertas modas o tendencias; los cantantes de música popular gozan de tal reconocimiento que se convierten en "modelos a seguir" para su auditorio.

La **música tradicional** surge de la cultura del pueblo, por lo que los acontecimientos impactan inmediatamente la creación musical. La creación musical es una respuesta a las necesidades sociales, por lo que está estrechamente vinculada tanto con las celebraciones como con los acontecimientos históricos de relevancia. Un ejemplo es el *corrido revolucionario*, que es una forma del corrido mexicano en el que se narran acontecimientos de la Revolución Mexicana. El *son jarocho* es también un claro ejemplo de la mezcla de distintas influencias: los ritmos africanos, las raíces españolas (los cancioneros de la España andaluza, árabe y gitana), los instrumentos nativos de la región y las letras picarescas son algunos de sus elementos.

Pero no sólo las obras musicales son producto del momento y entorno en el que nacieron. Como oyentes, como público que escucha música, somos parte del proceso musical y también estamos influidos por el medio que nos rodea. Si bien tenemos gustos personales, lo que sucede a nuestro alrededor dirige en gran medida la selección de música que escuchamos. Existe una relación de interdependencia entre nuestros gustos y nuestro entorno: el entorno impacta en nuestros gustos, pero también nuestros gustos afectan el entorno y la música que se escucha. Seguramente existen obras musicales muy valiosas que nunca se dieron a conocer o cayeron en el olvido porque no fueron del gusto de quien primero las escuchó.

Conocer nuestros gustos, los de la familia y de la comunidad, nos permite percatarnos de la manera en que nuestro entorno nos impacta.

Actividad individual. Crear un álbum musical familiar

¿Qué música escuchas con más frecuencia? ¿Cuál te gusta más? ¿Qué diferencias encuentras entre tus gustos musicales y los de tus padres? ¿Tienes fácil acceso a la música que te gusta? ¿A qué crees que se debe el que una música te guste más que otra?

Realiza una investigación acerca de los gustos musicales de tu familia. Entrevista a varios miembros de diferentes edades (hermanos, abuelos, primos, primos segundos, padres) para que puedas apreciar cómo cambian los gustos en las distintas épocas. Aplica el siguiente cuestionario y asegúrate de que entrevistes al menos una persona de cada rango de edad que se sugiere (debes realizar al menos seis entrevistas).

CUESTIONARIO

1. Nombre del entrevistado.
2. Edad. menor de 12 años, entre 12 y 20, entre 20 y 30, entre 30 y 40, entre 40 y 50, mayor de 50 años.
3. Nombre de la canción favorita.
4. De qué tipo es (un son bailable, una canción de cuna, un corrido, etcétera).
5. Qué voces y/o instrumentos la interpretan.
6. Desde hace cuánto tiempo la escucha.
7. En dónde la escucha.
8. Qué le hace sentir (alegría, tristeza, recuerdos...).

9. Qué es lo que más le gusta de la canción (la letra, el ritmo, los recuerdos que le trae, los instrumentos que la interpretan,...).

Con esta información harás tu álbum musical. Corta dos cartulinas en cuartos, para formar ocho páginas. Dedicarás cada página a un miembro de la familia al que hayas entrevistado. En cada página pondrás el nombre del entrevistado, su edad, y la información que obtuviste, sólo que no la pondrás en forma de cuestionario, sino en forma libre, usando tu creatividad. Por ejemplo, puedes poner una foto del entrevistado y un resumen: "su canción favorita es ..., le gusta por que le hace sentir ...". O bien puede ser tipo historieta, haciendo un dibujo del familiar que entrevistaste y hacer (con un globo como en las historietas o cómics) que él diga la información: "Hola! Soy Pedro, mi canción favorita es... por que me hace bailar y porque me encanta el sonido de la guitarra."

También puedes agregar a cada página fotografías o dibujos de instrumentos, letras de canciones, relatos, una foto de un conjunto musical que le guste al entrevistado, un dibujo del lugar donde más disfruta escuchar la canción, o cualquier otra cosa que relacione a esa persona con la música.

Una vez que has terminado todas las páginas, acomódalas en orden y haz cuatro perforaciones en el costado izquierdo; pasa un estambre por las perforaciones para que unas las páginas. Decora la portada, anotando el título "Álbum de la familia ____", tu nombre y la fecha.

Muéstralo a tu familia y pregunta si hay algo más que quieran anotar o aportar.

Actividad individual-grupal. Comparación de los gustos musicales

Muestra tu álbum musical familiar al resto del grupo. Escucha la exposición de los álbumes de tus compañeros. Compara y comenta los contenidos de cada uno. ¿Encuentras algunas semejanzas en los gustos musicales, de acuerdo a los distintos rangos de edades?

Actividad en equipos y grupal. Influencias presentes en la música de la comunidad

¿Qué influencias puedes distinguir en la música de tu comunidad? Las distintas influencias son difíciles de separar ya que, en una obra musical, se han conjugado para formar un todo, aparecen mezcladas formando un solo tejido. Sin embargo, si analizamos ciertas características de una canción, podemos ubicarla dentro de un contexto cultural y percibir distintos factores que influyen en ella. Las características pueden ser musicales (como su ritmo, su melodía o los instrumentos que usa) o extra-musicales (la función que tiene, si es para dormir, para festejar, si pertenece a un rito en particular, etcétera).

Para empezar a distinguir las influencias musicales, selecciona con tu grupo cuatro canciones que se canten en tu comunidad. Formen cuatro equipos y cada equipo se encargará de investigar una canción. Deberán obtener la mayor información posible sobre los rubros que se sugieren en la tabla.

También pueden agregar otros rubros que consideren convenientes. La información se puede buscar en la biblioteca local, en los archivos municipales, en las iglesias, en crónicas o por medio de entrevistas. La información obtenida deberá anotarse en una tabla como la siguiente, observa el ejemplo:

1. Nombre de la canción	2. Autor de la canción	3. Origen de la canción (lugar y fecha)	4. Qué instrumentos la interpretan	5. En qué momentos se canta	6. En qué lugar se interpreta	7. ¿Forma parte de una celebración o ritual? ¿a cuál?	8. ¿Qué función tiene? (divertir, calmar, alabar...)
El chuchumbé	Desconocido	Mediados del siglo XVIII. Sur de Veracruz	Requinto (guitarra de son), jarana, violín, pandero, tarima.	En fiestas, como el fandango o fiestas patronales.	En reuniones o en la plaza, donde haya una tarima para bailar y zapatear	Se usa en fiestas alegres y también en fiestas patronales, como en el día de la Virgen de la Candelaria.	Amenizar una celebración, bailar y cantar.

9. Cómo se clasifica	10. Cómo es su estructura o forma musical	11. De qué trata su tema	12. A quién está dirigida	13. Otra información
El chuchumbé se clasifica como Son Jarocho	Un verso principal que se alterna con otros diferentes, a veces improvisados.	Trata temas de amor en tono picaresco y burlón	A adultos, por sus temas, pero también se incluye a los niños en los bailes.	

Al concluir la investigación, preséntala frente al grupo y escucha las investigaciones de los otros equipos. ¿Qué elementos hay en común entre las cuatro canciones? ¿Qué influencias aprecias? ¿Cómo describes la música de tu comunidad a partir de las características que encontraste? Escribe un pequeño ensayo donde expongas tus apreciaciones y conclusiones.

1.2 Periodos de la historia de la música en Europa

Para comprender la música en su perspectiva histórica se han definido diferentes épocas o periodos que agrupan a los compositores y a sus obras cronológicamente. Estos periodos corresponden a los periodos señalados en la Historia Universal, lo cual nos muestra que no podemos entender el desarrollo de la música sin conocer todos los demás aspectos de la cultura: la organización social, política, religiosa y económica; el arte, el desarrollo técnico o tecnológico, así como las características individuales o biográficas de cada compositor.

Los diferentes periodos o etapas traen consigo diferentes estilos musicales. Los estilos son las distintas formas musicales que surgen en una determinada época, son el conjunto de características rítmicas, melódicas, estructurales, temáticas o de algún otro tipo, que comparten ciertas obras y permiten agruparlas bajo un mismo nombre. Así, un compositor moderno puede crear una *suite* al estilo barroco y con eso nos estamos refiriendo a que compone una *suite* con todos los elementos que caracterizaban a la *suite* del periodo barroco.

A continuación veremos las características principales de los periodos de la música en Europa a partir de la Edad Media. Esta es sólo una muestra de sucesos, compositores y obras relevantes, pero se recomienda consultar el cuadro de Materiales de Apoyo para profundizar en estos temas. Presentamos las formas e instrumentos más utilizados en cada época, los principales compositores, así como un listado de obras principales, que recomendamos para su audición.

La Edad Media

La Edad Media o Época medieval es el período que abarca casi mil años, comprendido entre los años 800 y 1400 d.C. Alrededor del año 700, la Iglesia Católica se fue convirtiendo en el centro focal de la vida europea. No sólo dominaba la vida religiosa, sino que administraba la justicia, controlaba la organización política y social, formaba Universidades y dictaba el curso de las manifestaciones artísticas, entre ellas la música. Se atribuye al papa Gregorio I la recopilación y organización de los cantos de los primeros siglos de la Iglesia, por lo que a este vasto compendio de música religiosa se le conoce como Canto gregoriano.

El Canto gregoriano es monofónico, es decir, tiene una sola voz, sin acompañamiento; el ritmo es libre, y las melodías suben y bajan libremente, siguiendo la entonación de las palabras del texto.

La notación del canto gregoriano no era la que conocemos hoy en día, eran símbolos que representaban la altura del tono pero no tenían ritmo. Alrededor del siglo XI, el monje Guido d'Arezzo dio nombre a las notas (las mismas que hoy usamos: do, re, mi, fa, sol, la si) y desarrolló el sistema de notación sobre líneas y espacios, que más tarde se llamó pentagrama. Gracias a la notación musical podemos tener una idea de lo que era la vida musical de esa época.

Otro aspecto de la música medieval es la música de los troveros y trovadores. Eran cantantes y poetas que entonaban canciones líricas y épicas, que trataban tanto de temas amorosos como de leyendas heroicas y anécdotas de la vida cotidiana. De esta época ha llegado a nosotros la *Chanson de Roland* (Canción de Rolando), que es una serie de canciones que narran las batallas de Carlomagno. Entre los troveros y trovadores se encontraba gente de la nobleza. Los juglares eran cantantes y poetas pero que pertenecían a las clases populares; eran también bailarines, magos, malabaristas y recorrían las villas de Europa amenizando la vida con sus cantos. Poco a poco, el canto de los versos poéticos se convirtió en un medio favorito para transmitir tanto las leyendas como las anécdotas cotidianas, atrayendo a grandes grupos de oyentes y pasantes.

Otra obra importante de esta época son las *Cantigas* de Alfonso X El Sabio. Son 432 melodías (no todas compuestas por él mismo) que recogen diversas tendencias musicales de la época: melodías gregorianas adaptadas a texto vulgar, melodías en latín o francés, tonadas de canciones épicas, así como tonadas de cantares basados en música castellana, portuguesa, judía y árabe.

El nacimiento de la Polifonía es un fenómeno musical que ocurre en la Edad Media. La polifonía es la superposición de varias voces; es el sonido simultáneo de varias líneas melódicas. Pueden ser melodías de igual importancia o bien, una melodía principal que se acompaña de otras melodías secundarias. Las diferentes líneas melódicas comenzaron a cantarse por diferentes grupos de voces, combinando no sólo tonos, sino ritmos, palabras y en ocasiones hasta idiomas diferentes (francés y latín). El resultado fue música de una textura y profundidad nunca antes escuchada, que cambió el curso de la creación musical.

Dentro del desarrollo de la polifonía medieval podemos distinguir dos etapas: el *Ars Antiqua* y el *Ars Nova*. El *Ars Antiqua* comprende los siglos XII y XIII, en donde surgen dos grandes

músicos de la llamada Escuela de Nôtre Dame de París: Leonin y Perotin. La aportación de esta escuela fue la creación del *Motete*: obra polifónica a dos o tres voces donde cada voz tiene una letra y un ritmo diferentes, por lo que resulta una forma musical vivaz y contrastante.

El *Ars Nova* abarca desde principios del siglo XIV hasta el Renacimiento. Es la época de las grandiosas catedrales góticas, ejemplo de la síntesis de todas las artes. La música se desarrolla y se enriquece en sus ritmos y melodías. Se empieza a permitir que notas de la melodía se queden fijas, sonando mientras las otras melodías avanzan, y así surge la armonía. Destaca en esta época el compositor francés Guillaume de Machaut, con su *Misa de Nôtre Dame*.

En la Edad Media existe una gran variedad de instrumentos, algunos de los más presentes son:

- Guitarra, aparece en el siglo XI con el nombre griego de *kithara*, parecida al laúd, que posteriormente dará origen a la cítara.
- Dulzaina. Instrumento de viento de madera de forma cónica y doble lengüeta.
- Arpa. Es uno de los instrumentos más antiguos de la humanidad y que más aparece representado.
- Salterio. Instrumento de cuerda pulsada, con un cuerpo que puede adoptar diferentes formas: trapezoidal, cuadrada, triangular o de hocico de cerdo.
- Dulcimer. Era un instrumento similar al salterio, cuyas cuerdas solían aparecer en órdenes de dos a cuatro. Se tocaba percutiendo las cuerdas con unos macillos de madera.
- Vihuela. Instrumento de cuerda frotada que se toca con un arco encorvado, las cuerdas están sujetas por clavijas. Se puede considerar como el antecesor del violín.
- Rabel. Instrumento de tres cuerdas, tocado con arco, de origen árabe.
- Percusiones. Diferentes tipos de instrumentos pequeños de percusión como panderetas, tambores y platillos.

El Renacimiento

Se llama Renacimiento al período que abarca, aproximadamente, del año 1400 al año 1600. Esta es una nueva etapa en el desarrollo creativo donde las artes, la literatura y la ciencia florecen en dimensiones incommensurables. El hombre se hace consciente de su capacidad de razonar y de descubrir. Se maravilla con sus propios hallazgos y gradualmente adquiere un conocimiento científico de su entorno que le permite viajar, explorar otras culturas y ampliar su visión del mundo.

En este período surgen grandes pensadores y artistas: el filósofo Tomás de Aquino; los pintores Giotto de Bondone, Sandro Botticelli, Tiziano Vecelli; los escultores Michelangelo y Pisano (Niccolò Pisano de Pisa); el escritor Dante Alighieri, autor de *La Divina Comedia* y el poeta Francesco Petrarca. Esto por citar sólo algunos, haciendo una mención especial al hombre reconocido como el prototipo del hombre renacentista, pues reúne todas las características artísticas y científicas de la época: Leonardo da Vinci.

También en la música se hizo evidente este brote de creatividad y libertad artística. Los compositores gozaban de prestigio y reconocimiento entre la sociedad. Entre los compositores más importantes destacan:

- Josquin Desprez (también conocido como Josquin de Pres), nacido en Bélgica alrededor del año 1440. Fue un compositor muy prolífico, compuso misas, motetes y canciones profanas. Era un experto en la polifonía a cuatro voces, pero también dominaba las canciones ligeras y sencillas. Su obra se distinguía por la sutileza, serenidad y expresividad.
- Giovanni Pierluigi da Palestrina, nacido en un pueblo cerca de Roma, alrededor del año 1525. Sirvió a varias iglesias, fue organista y director de coro en San Pedro, en Roma. Sus obras completas constituyen cerca de treinta y cuatro volúmenes, entre los que se encuentran misas, motetes y otras obras sacras como *Adoramos te Christe*. Desarrolló el arte de la polifonía, escribiendo para voces sin acompañamiento tanto en obras litúrgicas como en el estilo del madrigal profano.
- Orlando di Lasso (1532-1594), de origen flamenco, viajó mucho y era reconocido en todas partes. Era también un compositor muy prolífico y compuso misas, motetes, canciones y madrigales en italiano, alemán y francés.
- John Dowland y William Byrd fueron los principales representantes de la música renacentista en Inglaterra.
- Tomás Luis de Victoria, en España, (c.1549-1611), dominó el mismo estilo de composición que sus contemporáneos en Italia, Francia, Alemania y los Países Bajos.

En cuanto al estilo de las obras musicales de esta época, las formas musicales mostraron también un desarrollo, la polifonía se trabajó con mayor profundidad y complejidad. Detengámonos un poco en los distintos estilos:

En la **música sacra** (relacionada con la Iglesia) surgieron formas más elaboradas como la *Misa*. La Misa es una forma musical vocal, de textura polifónica, compuesta para cuatro o seis partes (voces), dividida en cinco secciones o movimientos, de texto en latín basado en la liturgia. Estaba escrita sobre un *cantus firmus*, es decir, sobre una melodía preexistente a la que se agregan otras voces en forma contrapuntística. El Motete, que había sido introducido en la Edad Media, alcanza también nuevas dimensiones al ser cantado por varias voces.

La **música profana** (independiente de la Iglesia) comenzó a tener una mayor expansión. Su forma principal fue la chanson (o canción), que era una canción de textura polifónica donde la melodía principal estaba en la voz aguda y el texto no estaba relacionado con la liturgia. Estaba basada en temas y melodías populares.

La **música instrumental** gana popularidad y desarrolla formas independientes a las formas vocales. Algunas de las características de la música instrumental son:

- los instrumentos eran libremente utilizados para acompañar las formas vocales,
- la improvisación era muy común, sobre todo para ornamentar (adornar) las melodías ya existentes,
- el rango melódico de ciertos instrumentos era más amplio que el de la voz, por lo que se prestaban para interpretar rápidas y extensas escalas, así como para interpretar saltos melódicos grandes (es decir, intervalos muy amplios que son difíciles o imposibles para una voz),
- mucha de la música instrumental eran transcripciones de la música vocal, pero también existía música compuesta para instrumentos.

Además de los instrumentos ya usados en la Edad Media, el Renacimiento dio origen a nuevos instrumentos. Quizás el instrumento más popular era el laúd. El laúd es un instrumento de cuerda frotada con cuello en ángulo y el cuerpo en forma de pera. En los alientos, el *recorder* (un tipo de flauta dulce) era un instrumento muy versátil y se usaba tanto para solos como en diferentes conjuntos. También comenzaron a surgir instrumentos de aliento con cañas. En los instrumentos de teclado surgieron el órgano, el clavecín y el clavicordio. Estos se encontraban en las iglesias, principalmente, y muy rara vez acompañaban a la voz; generalmente interpretaban solos.

El barroco

Es el periodo que abarca entre los años 1600 y 1750. El término *barroco* tiene su origen en una palabra portuguesa que significa "perla de forma irregular"; se refiere a un estilo ornamentado, recargado, incluso irregular y extravagante, que surge principalmente en la arquitectura pero que pronto se aplica a todas las artes de la época.

En las artes plásticas, desataca la escuela holandesa de pintura, con Rembrandt van Rijn, Frans Hals y Jan Vermeer. En literatura tenemos a Jean Baptiste Molière, Jean Racine, Francis Bacon, John Milton y William Shakespeare. La arquitectura ve el nacimiento de palacios monumentales como Versalles en Francia, El Escorial en España y la catedral de Saint Paul en Londres.

En música, este es un periodo que comprende la vida de numerosos compositores, que marcan la evolución de muchas de las técnicas de composición, principios de interpretación y formas musicales que existen hoy en día.

La música de este periodo se caracteriza por el uso del contrapunto y una línea melódica ornamentada o decorada. Surgen nuevas formas de desarrollar y utilizar el contrapunto, como el *bajo continuo*, donde se componen diferentes líneas melódicas sobre un bajo establecido. Otra forma es el *contrapunto imitativo*, donde dos o más líneas melódicas se imitan a ciertos intervalos de tiempo, como el *canon*. Las principales formas musicales de esta época son:

- la fuga, donde se presenta una línea melódica que se va desarrollando, a medida que se acompaña de esa misma melodía interpretada por otras voces;
- el tema y variaciones;
- la sonata, que era una obra en varios movimientos para "sonarse", es decir para instrumentos. Se usaba este término para diferenciar de las obras que eran para "cantarse";
- el *concerto grosso* (un pequeño grupo de instrumentos interpretando un diálogo con un grupo mayor);
- la suite, que era un conjunto de danzas interpretadas por diversos instrumentos;
- la cantata, que consiste en un conjunto de piezas vocales que narran una historia;
- el oratorio, que es similar a la cantata pero para un gran coro e instrumentos.
- la ópera, derivada de la antigua tragedia griega, que entretiene el drama con la música (tanto cantada como instrumental), la danza, el vestuario y la escenografía.

Los compositores de esta época alcanzaron muy grandes y variados logros. Fueron sumamente prolíficos y, aunque cada uno muestra una personalidad definida, comparten un sentido de continuidad en desarrollar el estilo de la época, tanto en las técnicas como en las formas musicales. Entre ellos destacan:

Johann Sebastian Bach (1685-1750), el maestro supremo del contrapunto, compuso para todas las formas musicales de la época (suites, fugas, conciertos, variaciones, cantatas, misas), llevándolas a dimensiones nunca antes vistas. Su obra es amplísima, esta es sólo una muestra de sugerencias para escuchar: *Conciertos de Brandemburgo*, *Misa en si menor*, *Concierto para dos violines en re menor*, *variaciones Goldberg*, *Suites inglesas*, *Tocata y fuga en re menor para órgano*.

Georg Friedrich Handel (1685-1759), desarrolló la ópera y el oratorio. *El Mesías* es un oratorio que quizás sea su obra más conocida. También compuso conciertos y sonatas donde desarrolló la técnica melódica, como se muestra en el *Concierto para viola en si menor*.

Antonio Vivaldi (1680-1743), nacido en Italia, era muy conocido como violinista y compuso muchas obras para violín solo. Desarrolló la técnica del concierto grosso, donde un instrumento solista (o grupo pequeño) entabla un diálogo con la orquesta. Compuso más de 750 obras; una de las más conocidas es el concierto llamado *Las Cuatro estaciones*.

Jean Philippe Rameau (1683-1764), músico francés se convirtió en uno de los principales teóricos de la música, desarrollando las técnicas armónicas. Escribió varias sonatas para los diferentes instrumentos de teclado de la época, como el clavecín.

Claudio Monteverdi (1567-1643), nacido en Italia, es conocido por sus aportaciones a las primeras formas de ópera. Sus obras eran sumamente expresivas y dramáticas, gozaban de un éxito instantáneo. Compuso las óperas *Orfeo*, *Arianna*, *El regreso de Ulises en patria*, entre otras.

Arcangelo Corelli (1653-1713), italiano, compuso principalmente música instrumental.

Henry Purcell (1659-1695), compositor inglés, fue organista en la Abadía de Westminster. Entre sus obras destacan la ópera *Dido y Eneas* y las *Odas para Santa Cecilia*.

Los avances técnicos se hicieron notar en los instrumentos musicales, en particular en los instrumentos de teclados, como el clavicordio y el clavecín. En las cuerdas, los instrumentos de la familia del violín comenzaron a remplazar a las violas. En los alientos surgen la flauta transversal, el oboe, el fagot, así como diferentes trompetas y cornos.

El período clásico

Entre los años 1750 y 1820, los artistas y en particular los músicos, se alejan del estilo adornado del período barroco y adoptan un estilo limpio, claro, que alude a la Grecia clásica. Las nuevas aristocracias toman el papel de patrocinadores de las artes, reemplazando a las monarquías e iglesias y demandan un tipo de música más elegante y sutil. Aunque aún se escribía música vocal, los instrumentos tomaron un importante papel y la literatura musical instrumental adquirió mayor flexibilidad y colorido.

En esta época, Viena se convirtió en el centro musical de Europa. Los compositores venían de toda Europa para entrenarse aquí, y gradualmente desarrollaron las formas musicales que predominaron durante las siguientes décadas.

La música busca una unidad intrínseca, busca justificarse por sí misma, no por su función o el tema al que alude, y surge así el concepto de *música pura*, música que sólo obedece a su

propia forma o estructura. El aspecto formal de la música adquiere tanta importancia que surgen muchas convenciones y reglas específicas para las distintas creaciones musicales. Muestra de la "pureza" que se busca en la música es la manera como los compositores de esta época titulan sus obras: aunque ciertas obras llevan un nombre por título, se vuelve común el utilizar números y catálogos de obra, por ejemplo "Sonata N° 2, Op. 49", evitando nombres que sugieran al oyente qué debe escuchar.

Las formas musicales que se gestan en el período barroco alcanzan aquí su completo desarrollo y se establecen con la estructura de las formas que hoy conocemos:

- la sonata, obra para uno o varios instrumentos solistas, en tres o cuatro movimientos de tempo y tonalidad contrastante, de los cuales el primero está en forma-sonata;
- el concierto, similar en forma que la Sonata, pero interpretada por un instrumento solista y una orquesta, y
- la sinfonía, que es el concepto de la Sonata aplicado para toda una orquesta.
- la forma-sonata, que es la base para las formas mayores mencionadas (sonata, concierto y sinfonía), consiste en la presentación de dos temas contrastantes que se llevan a cabo en una estructura ternaria (exposición-desarrollo-reexposición).

La orquesta alcanza grandes dimensiones, se establecen las cuatro familias de instrumentos y en cada una de ellas hay más integrantes, tanto en número como en variedad.

El compositor alemán Christoph Willibald Gluck (1714-1787), es un puente entre el barroco y el clasicismo; continuando sobre un género principalmente vocal, combina la pureza de estilo con un intenso dramatismo, con coros y acompañamientos poderosos. Compone veinte óperas entre las que destacan *Orfeo y Euridice*, *Alceste* y *Paris y Helena*.

Este período alcanza su culminación con las obras de Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven.

Franz Joseph Haydn (1732-1809) nació en Austria. Trabajó por más de treinta años para la nobleza, con el Príncipe Esterhazy, y en este tiempo compuso cinco misas, cuarenta cuartetos de cuerdas, sesenta sinfonías, sonatas para piano, tríos, así como música para bodas, funerales y diferentes celebraciones. Dentro de sus obras recomendamos: *Sinfonía N° 94. Sorpresa*, *Concierto para violonchelo Op. 101*, *La Creación*, cuartetos de cuerdas y sonatas para piano.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), nació en Austria, fue un niño prodigio que comenzó a componer desde muy temprana edad. Es conocido como uno de los compositores más talentosos que ha tenido la historia de la música. Compuso en todas las formas musicales de la época. El piano era un instrumento novedoso que surgió del desarrollo de los instrumentos de teclado anteriores, era un instrumento muy versátil y expresivo. Mozart lo acogió rápidamente y compuso numerosas obras para piano, tanto sonatas, como conciertos y música de cámara. Obras recomendadas: *Sinfonía N° 40*, *Concierto para piano N° 20*, *K.466*, *Concierto para piano N° 27*, *K.595*, *Concierto para violín N° 3*, *K.216*, *Conciertos para flauta K. 313 y 314*, *Sonata para piano en La mayor*, *K.331*, así como las óperas *Las Bodas de Figaro*, *Don Giovanni*, *La Flauta Mágica*.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) nació en Alemania. En una primera etapa creativa, Beethoven compone sobre las formas clásicas de su época, pero pronto las formas le son insuficientes para manifestar su temperamento profundo y desafiante. Manteniendo la

estructura principal, toma libertades que desarrollan las formas musicales de una manera innovadora. Se le considera como un puente entre el clasicismo y el romanticismo, pues sus obras abren el camino hacia nuevas formas de composición. Entre la gran variedad de obras que compuso, todas recomendables, destacan: *Sonata para piano Op.13 "Patética", sonata para piano Op.53 Waldstein, Concierto en Do mayor para Violín, Violonchelo y Piano op.56*, todos los conciertos para piano (del 1 al 5), *Sinfonía N° 5 Op.67, Sinfonía N° 9 Op.125 Coral, Sinfonía N° 3 Op.55 "Heroica"*.

En cuanto a los instrumentos, el piano es la gran invención de la época. La orquesta alcanza las dimensiones que conocemos hoy en día y está integrada por las cuatro familias de instrumentos a las que nos referimos actualmente. La orquesta de cámara (una orquesta de dimensiones más pequeñas, generalmente sin percusiones) adquiere mayor importancia, al igual que otras agrupaciones de música de cámara, como son tríos y cuartetos.

Periodo romántico

Iniciado por Beethoven, el periodo romántico abarca de los años 1820 a 1900. Las revoluciones sociales y políticas que tuvieron lugar en Europa a finales del S. XVIII, dieron lugar a nuevas formas de vida y de pensamiento. Los compositores quisieron trazar su propio camino y se avocaron a la tarea de expresar su individualidad, sus emociones personales. Los grandes cambios que sucedían en la época fueron reflejados por los compositores, quienes se alejan de las reglas y el equilibrio del clasicismo para permitir un arte de mayor libertad. Los compositores experimentan con nuevas estructuras musicales, con nuevas melodías, con ritmos más atrevidos y también con nuevas armonías.

Aparecen nuevas formas musicales como el *poema sinfónico*, que es una obra orquestal basada en una leyenda o una obra literaria, que pretende evocar con música lo que el título sugiere. También surgen varias formas menores, que se nombran de acuerdo a ciertas características comunes pero que no tienen un rigor estructural: estudios, preludios, piezas características, variaciones sinfónicas, nocturnos, canciones, romanzas, impromptus, fantasías, etcétera.

El individualismo que caracteriza a esta época se hace notar también en el *virtuosismo*: los compositores eran también excepcionales instrumentistas, habilidosos pianistas, violinistas, cantantes, por lo que la música que componían requería de un alto grado de dominio de la técnica del instrumento.

La inestabilidad política y social de la época también se reflejó en la necesidad de los compositores por encontrar o reforzar su identidad nacional. Así, surge dentro del romanticismo un movimiento nacionalista en el que los compositores voltean su mirada a la historia de su pueblo, a las leyendas, melodías y ritmos folclóricos, y la toman como inspiración para sinfonías, operas, canciones y todo tipo de obras instrumentales.

El piano adquirió un lugar aún más importante que en el clasicismo. Los instrumentos de la orquesta no tuvieron gran evolución técnica, pero los compositores descubrieron nuevas formas de usarlos, de sacar de ellos distintos colores y sonoridades.

Estos son algunos de los compositores que representan el periodo romántico y sus obras:

- Federico Chopin. *Nocturnos para piano, Polonesas, Estudio revolucionario Op.10 N° 12, vals los adioses, mazurcas para piano.*

- Felix Mendelssohn. *Sinfonía Italiana, Sueño de una noche de verano, Concierto para violín Op.64, Concierto para piano N° 1 Op.25.*
- Johannes Brahms. *Sinfonía N° 1 Op.68, Danzas húngaras, vales para piano.*
- Robert Schumann. *Concierto para piano op.54, Escenas infantiles para piano, Escenas del Bosque.*
- Franz Schubert. *Sinfonía Inconclusa N° 8, Ciclos de canciones, Quinteto La Trucha, momentos musicales para piano.*
- Franz Liszt. *Poema sinfónico, Rapsodia húngara, Estudios para piano.*
- Hector Berlioz. *Sinfonía Fantástica.*
- Giacomo Puccini. Las óperas *Tosca, La Bohème, Madame Butterfly.*
- Giuseppe Verdi. Las óperas *La Traviata, La fuerza del Destino, Rigoletto, Aida.*
- Richard Wagner. Las óperas *Tristán e Isolda, Parsifal, El anillo de los Nibelungos.*
- Peter Ilych Tchaikowsky. Ballet *El Cascanueces*, Concierto para piano n°2, Sinfonía N°5 op.64.
- Antón Dvorak. *Sinfonía "del nuevo mundo".*
- Gustav Mahler (considerado como puente al SIGLO XX). *Sinfonía N° 2 "Resurrección".*
- Maurice Ravel. *Bolero.*
- Georges Bizet. Ópera *Carmen.*
- Edgard Grieg. Piezas líricas.

Siglo XX

Con la llegada del siglo XX, los artistas de todas las nacionalidades buscan nuevas formas de expresarse. Es una época difícil de definir en términos de estilo musical, pues cada compositor busca crear algo original, único y atrevido. La mejor manera de acercarse a esta etapa de la música es a través de los compositores mismos y su obra.

Béla Bartók continúa la tendencia nacionalista y fusiona la música húngara con las nuevas formas del siglo XX. Claude Debussy crea un estilo de música paralelo al que se da en la pintura francesa, llamado Impresionismo. Arnold Schoenberg explora armonías, alejándose de todas las reglas y tratados armónicos, componiendo obras que no giran alrededor de un centro tonal. Edgard Varese explora la manipulación de ritmos. Igor Stravinsky descubre coloridas combinaciones instrumentales y rítmicas. Benjamín Britten, Leonard Bernstein y Aaron Copland componen con versatilidad en diferentes estilos musicales, con características innovadores al mismo tiempo que se mantienen, en algunos aspectos, fieles a las formas clásicas. George Gershwin incluye ritmos y temas tomados del jazz. John Cage rompe con todas las tendencias anteriores, incluso con la forma de tocar los instrumentos, explorando nuevas sonoridades como las cuerdas y la caja del piano.

La tecnología es un factor importante en la música del siglo XX. Los compositores han utilizado los medios de grabación no sólo como difusión sino también como herramienta para la composición. Sonidos creados electrónicamente se usan en combinación con instrumentos musicales electrónicos y con instrumentos tradicionales. Es la primera vez en la historia de la música que se encuentra una manera diferente de generar sonido: la electrónica.

Te recomendamos escuchar algunas de las siguientes obras:

- Claude Debussy. *Preludes, La Mer*, obra para piano.

- Eric Satie. *Parade*, obra para piano, *Gymnopédies*.
- Arnold Schoenberg. *Pierrot Lunaire*.
- Igor Stravinsky. Sinfonía de los *Salmos*.
- Sergei Prokofieff. *Pedro y el Lobo*, *Sonata para piano N° 8*.
- Bela Bartok. Música para cuerdas, percusiones y celesta, *Danzas Rumanas*.
- Dimitri Shostakovich. *Sinfonía N°5*, *Concierto para piano N° 2*.
- Pierre Boulez. Sonatas para piano 1-3, *Le Marteau sans maître*.
- George Gershwin. *Rapsodia en azul*.

Actividad en equipos y grupal. Recreación sonora de una imagen

Forma un equipo de cuatro a seis integrantes. Selecciona una imagen que represente alguno de los periodos de la historia de la música europea. Puede ser una fotografía, un grabado o pintura figurativa que muestre lugares, ambientes o situaciones de la época que elegiste. Junto con tu equipo, detecta los elementos sonoros que pueden formar parte de esa imagen. Imagina cómo suenan. Evoca esos sonidos, interprétalos con tu voz o con diferentes objetos sonoros.

Muestra la imagen al resto del grupo y representa, junto con tu equipo, los sonidos que la describen.

El resto del grupo también se ha dividido por equipos y cada equipo trabaja en una imagen diferente. Cuando todos los equipos han planeado la recreación sonora de su imagen, la presentan ante el resto del grupo.

Actividad individual-grupal. Características de los periodos musicales

En el pizarrón se escriben los nombres de los seis periodos musicales presentados: Edad Media, Renacimiento, barroco, clásico, romántico y siglo XX. A cada alumno se le entrega una tarjetita blanca o un pedazo de hoja blanca (tamaño: como un cuarto de hoja carta). Cada alumno escribe un compositor, un instrumento y un dato peculiar (puede ser una forma musical o una característica general) que correspondan a un periodo específico, pero sin anotar el nombre del periodo al que corresponden.

Cuando todos han terminado de escribir, echan sus papelitos en una caja o vasija y los revuelven. De uno en uno, cada alumno pasa a sacar un papelito; lee en voz alta las características anotadas y las escribe en el pizarrón, debajo del periodo al que cree que corresponde. Todos los alumnos pasan a hacer lo mismo. Si alguien saca el papel que él mismo escribió, lo regresará a la caja y tomará uno nuevo.

Al finalizar, entre todo el grupo leen las características que se anotaron para cada periodo. Si algún periodo quedó sin información, se pide a cada alumno que diga una característica para que completen el cuadro.

1.3 Periodos de la historia de la música en México

Época prehispánica

Del México prehispánico han llegado hasta nosotros valiosos testimonios de la música que existía antes de la Conquista. A través de pinturas, narraciones y sobre todo instrumentos musicales, tenemos una idea muy certera de cómo era la música. Además, existen en el México actual diversas poblaciones que aún conservan elementos de las tradiciones musicales de la época prehispánica.

Entre las culturas más relevantes que florecieron en esta época se encuentran la azteca, maya, tolteca, zapoteca, mixteca, totonaca, otomí y tarasca. Si bien cada cultura tenía sus propias costumbres, ritos y celebraciones, podemos encontrar ciertas características comunes en cuanto a la música. La música del México prehispánico estaba íntimamente ligada a la vida cotidiana, a las actividades laborales, como la agricultura; a la naturaleza, a las celebraciones y a los ritos religiosos. También existían escuelas de música, donde se practicaba el canto y la danza.

Podemos distinguir tres géneros de música:

- Música ritual. Música que se utilizaba en ceremonias como bodas y nacimientos; en celebraciones como la llegada de cierta estación del año; en rituales como el sacrificio de víctimas.
- Música guerrera. Música que acompañaba las guerras. Antes y después de las batallas se interpretaban cantos y danzas.
- Música recreativa. Música que se ejecutaba en bailes populares y fiestas públicas.

La variedad de instrumentos musicales que existían es testimonio de la importancia que tenía la música en la vida social, cultural y religiosa de las culturas prehispánicas. Los instrumentos eran principalmente de percusiones y de aliento, utilizando materiales como barro, carrizo, madera, hueso, caracol, caparazón de tortuga, e incluso metales como oro, plata y cobre. Estos son algunos de los instrumentos:

- Huehuetl. Tambor vertical, alargado.
- Teponaztli. Tambor de madera de dos tonos, a base de tronco hueco.
- Tzicahuiztli. Raspadores a base de huesos humanos.
- Ayacatchtli. Sonajas
- Tlapitzali. Flautas de barro.
- Atecocolli. Caracol marino.
- Cocoloctli. Flauta de carrizo.
- Tinya. De origen maya, es el único instrumento de cuerda que se conoce, es una caja de resonancia con cinco cuerdas.

Época colonial

La época colonial es el vasto periodo comprendido entre los años 1521 y 1821. Esta fecha de inicio está marcada por la llegada de los españoles al territorio mexicano, con la

consiguiente caída del imperio azteca y la conquista de su capital Tenochtitlan. A partir de este momento comienza la historia del mestizaje, donde confluyen las culturas española y prehispánica.

Los pueblos fueron sometidos al mandato de la corona española. Fue una conquista no sólo territorial sino cultural, social y política. A la par de las armas de fuego, llegaron de España instrumentos musicales. Los españoles se aplicaron a la tarea de "educar" y "civilizar" a los pobladores del antiguo México.

La conquista se hizo en la época del Renacimiento europeo, que corresponde a los siglos xv y xvi, donde florecía la creatividad humana en todos los campos del arte y del conocimiento. A través de España, México pudo hacerse partícipe de este esplendor, que, junto con la herencia indígena, se reflejó en la arquitectura, la literatura, la escultura, la pintura, la artesanía y la música.

La música, como las otras artes, fue una herramienta para la evangelización. Para los españoles era vital convertir a los indígenas al cristianismo, y la música era un medio por el que los pueblos podían acercarse a las iglesias y a los principios religiosos.

Se construyeron iglesias, capillas y conventos en todo México, donde se enseñaba la doctrina cristiana y se enseñaba a cantar, tocar instrumentos y hacer misas. Fray Pedro de Gante estableció la primera escuela de música en 1524 en Texcoco, que luego fue trasladada a la Ciudad de México en 1527.

Posteriormente, el convento de San Francisco fue el espacio donde se estableció la escuela de música para indígenas San José de los Naturales. Al poco tiempo, los españoles notaron la facilidad musical, habilidad manual y disposición para aprender de los indígenas, y comenzaron a enseñarles las técnicas propias de la composición europea de la época: contrapunto, armonía y polifonía, así como notación musical. Un gran ejemplo fue el compositor Juan de Lienas, de origen tlaxcalteca, quien compuso misas, villancicos y obras que mostraron el total dominio del lenguaje occidental europeo.

Los españoles trajeron varios instrumentos: flautas de madera de varios tamaños, trompetas, chirimías (oboe antiguo), trompas (corno), percusiones, guitarras barrocas, violines, arpas, salterios y, un poco más adelante, órganos.

Para el siglo xvii había varias escuelas de música. Las catedrales en todas las ciudades eran importantes centros de enseñanza. Se componían grandes obras musicales en todas las formas y estilos del periodo barroco europeo: el canto gregoriano, el motete, el madrigal, la cantiga, y el villancico, entre otras. Eran interpretadas por orquestas completas, coros y órgano.

Los maestros de música y maestros de capilla que llegaban a México eran notables músicos profesionales, como Antonio de Salazar, de origen sevillano que fue maestro de capilla en la Catedral de Puebla hacia el año 1688.

Entre los compositores más destacados de esta época podemos citar a: Manuel de Sumaya, criollo nacido en la Nueva España, asistente de Antonio de Salazar, que compuso varias obras, entre ellas misas y óperas; José Gutiérrez de Padilla; Ignacio Jerusalén, nacido en Italia; Vicente Ortiz de Sárate; José Gabino Leal y Francisco Delgado.

José Mariano Elizaga fue maestro de capilla en Morelia y fue nombrado por Iturbide como músico del imperio. Posteriormente, le tocó vivir el movimiento de Independencia y fue uno de los máximos exponentes de la música del siglo xix.

Paralelamente a la música "académica" que se llevaba a cabo en iglesias y escuelas, la música popular alcanzó un estilo propio al combinar la herencia indígena con las aportaciones españolas. Las melodías, los ritmos y los instrumentos se mezclaron de manera muy singular, según la región donde estuvieran, dando origen a nuevas formas musicales. Tal es el caso del son, en particular del son jarocho.

El siglo xix

El siglo xix ve nacer y consumarse la Independencia de México. Con los cambios sociales y políticos vinieron cambios culturales. Las expresiones artísticas mexicanas eran el resultado de la mezcla de sus diversos orígenes y esta mezcla busca por vez primera una identidad propia. Sin embargo, la música de concierto que se interpretaba en la época de la Independencia era europea en todas sus características. Las orquestas, conformadas con los mismos instrumentos que la orquesta sinfónica europea, interpretaban música de los compositores del antiguo continente. Asimismo, los compositores mexicanos imitaban el estilo europeo.

Con el inicio de la época Colonial, se empieza a gestar la diferenciación entre música culta y música tradicional, a causa de la "escolarización" de la música por parte de las iglesias y academias. En la Independencia esta diferencia se hace más marcada, ambos géneros se distancian entre sí y siguen distintas tendencias. En la música tradicional los factores hispanos, indígenas y negros se funden en estilos musicales que pronto toman una identidad propia. De España llegaron marchas, jarabes, canciones, pero adquirieron rasgos muy particulares al combinarse con los ya existentes, creando estilos y formas musicales con una personalidad propia.

En cambio, la música culta se enorgullece de ser como la europea. Se interpreta en salones, salas de concierto y residencias de las clases altas. En las casas de la alta sociedad era muy común encontrar un piano, los miembros de las familias interpretaban instrumentos, cantaban y se reunían para hacer pequeños conciertos. Este tipo de escenarios (salones pequeños, no públicos sino de casas particulares) hace que prospere la música de cámara. Se producen vals, marchas lentas, gavotas y todo tipo de música de salón.

En Europa, era la época del romanticismo y las obras que se componían y estrenaban allá llegaban rápidamente a México; los compositores favoritos que interpretaban los músicos en México eran Chopin, Liszt, Verdi, Tchaikowsky, pero también se interpretaban los clásicos, como Haydn, Mozart y Beethoven. En México, esta etapa de creación musical también recibe el nombre de romanticismo.

En México, José Mariano Elizaga organizó en 1825 la Primera Sociedad Filarmónica, una asociación de músicos y patrocinadores que tenía como propósitos formar una academia formal de música, una orquesta sinfónica y un coro, así como una editora de música. En 1828 se funda una segunda sociedad filarmónica, en la que destacan los músicos Melesio Morales, Agustín Caballero, Ángela Peralta, Aniceto Ortega y Cenobio Paniagua, quien organizó en 1860 la primera compañía mexicana de Ópera.

El primer conservatorio de música, con todas las características y planes de estudio de los conservatorios europeos, se establece en 1867 con el nombre de Conservatorio de la Sociedad Filarmónica Mexicana, mismo que adquiere el nombre de Conservatorio Nacional de Música y Bellas Artes por iniciativa del Presidente Benito Juárez.

A este periodo pertenecen los grandes compositores mexicanos Carlos J. Meneses, Ricardo Castro y Felipe Villanueva.

Perfilando ya el siglo XX, tenemos a los compositores Ernesto Elorduy, Melesio Morales, Gustavo E. Campa y Juventino Rosas.

Obras recomendadas:

- Ricardo Castro. *Vals capricho, Concierto para piano y orquesta, Canto de amor.*
- Felipe Villanueva. *Vals poético.*
- Juventino Rosas. *Vals Sobre las olas, Ojos negros, Aurora, Lejos de ti.*
- Melesio Morales. Ópera *Idegonda*, mazurca *En el baile, Sueño dorado.*
- Ernesto Elorduy. *Mazurca apasionada, Zulema.*

Siglo XX

Durante los primeros años que siguieron a la Revolución Mexicana en 1910, las actividades artísticas y musicales estuvieron prácticamente suspendidas, debido a los agitados cambios sociales y políticos.

A medida en que empieza a surgir un ambiente de estabilidad, se fundan conservatorios de música en varios estados de la República Mexicana. La actividad musical renace con un nuevo ímpetu. Si bien antes de la Revolución el estilo que predominaba era el romántico europeo, en esta época la música culta busca reconciliarse con la música tradicional. La música tradicional había continuado desarrollándose en las clases populares, con marchas, jarabes, sones, vales y corridos, cuyos ritmos y melodías sirven ahora de inspiración para los compositores académicos.

Surge así un movimiento musical nacionalista, donde la música de concierto alcanza un carácter propio. Como iniciadores de este movimiento tenemos a Manuel M. Ponce y a José Rolón.

Carlos Chávez impulsó la música mexicana con sus grandes composiciones, pero también como director de orquesta y organizador dentro de sus funciones públicas. Estuvo en estrecha relación con el pintor y muralista Diego Rivera, con quien compartía la necesidad de reafirmar la identidad mexicana a través del arte, así como de romper con el pasado del siglo XIX.

Silvestre Revueltas y Eduardo Hernández Moncada comparten con Chávez los mismos ideales estéticos, pero cada uno tiene su manera particular de expresarlos. Colaboran con Chávez en la dirección de la Orquesta Sinfónica de México, organismo que da a conocer a nivel internacional la música de los compositores contemporáneos mexicanos, así como de llevar al público mexicano las obras de vanguardia de otros países.

Esta es una etapa que ve el florecimiento de grandes músicos mexicanos: Candelario Huizar, Luis Sandi, José Pablo Moncayo, Blas Galindo, Miguel Bernal Jiménez, Carlos Jiménez

Mabarak. Componen tanto para instrumentos solos y pequeños grupos instrumentales, como para grandes y coloridas orquestas.

Julián Carrillo fue también una importante figura de este siglo: fue un gran violinista; director de orquesta; maestro de las cátedras de historia, contrapunto, análisis musical y armonía; dominó la composición en las formas tradicionales. Fue el creador de la teoría musical denominada *sonido 13*: entre una nota y la siguiente, la distancia más pequeña que hay es de un semitono o medio tono; Carrillo pensó que esto no tendría que ser siempre así y descubrió, en el violín, que podía producir tonos en intervalos más pequeños. Hasta ese momento, la música se basaba en 12 sonidos o notas, por lo que denominó "Sonido 13" a esta nueva forma, para sugerir que la música no tiene por qué basarse en sólo doce sonidos.

Ya entrados en el siglo XXI, México cuenta con grandes compositores como Mario Lavista, Alejandro Márquez, Daniel Catán y Gabriela Ortiz, por citar sólo a algunos.

Algunas de las obras que recomendamos para que las escuches son:

- Manuel M. Ponce. *Scherzino mexicano, Intermezzo*, la canción *Estrellita, Concierto del sur para guitarra y orquesta.*
- José Pablo Moncayo. *Huapango, Sonata para viola, Sinfonietta, Tierra de temporal, ópera La mulata de Córdoba.*
- Blas Galindo. *Sones de mariachi para pequeña orquesta, Concierto para flauta y sinfónica de viento.*
- Carlos Chávez. *Sinfonía india*, ballet *El fuego nuevo, Concierto para piano.*
- Silvestre Revueltas. *Janitzio, Sensemayá, La noche de los mayas.*
- Julián Carrillo. *Sonata casi fantasía* (en octavos y dieciseisavos de tono), *Sexteto en sol mayor, Horizontes*, poema sinfónico.

Recuerda que en la página de Internet de la SEP <http://sepiensa.org.mx> puedes encontrar mucha información e interesantes artículos sobre la música mexicana en todas las épocas, así como escuchar ejemplos musicales.

Actividad grupal. Relación entre la historia de la música de México y de Europa

Para apreciar con mayor claridad la relación que existe entre la historia de la música en México y la historia de la música en Europa, recomendamos elaborar el siguiente cuadro.

Anotar en el pizarrón las líneas y columnas que se sugieren y llenar los cuadros con la información que aporten entre todos los alumnos. Para cada época, deberán anotar el nombre de uno o más compositores, las formas musicales más usadas (danzas, sonatas, conciertos, misas, etcétera) y los instrumentos más frecuentes. La información puede obtenerse de los contenidos mencionados en los temas 1.2 y 1.3, y también puede ampliarse con las materiales recomendados en el cuadro de materiales de apoyo.

	Renacimiento/ Colonial	Barroco/ Colonial	Clasicismo/ Colonial	Romanticismo/ Siglo XIX	Siglo XX / Siglo XXI
Europa					
México					

Todos los alumnos participan aportando datos que recuerden y se van anotando en el pizarrón en los cuadros correspondientes. Al finalizar, comentan y reflexionan sobre las semejanzas y diferencias que encuentran en el desarrollo de la música en ambos sitios (Europa y México).

Actividad en equipos y grupal. Recreación escénica de una época de la música

El propósito de esta actividad es adentrarse más en algún aspecto de la historia de la música. Requiere planeación, investigación y, finalmente, la representación, por lo que se llevará a cabo durante varias clases o sesiones.

Entre todo el grupo, seleccionarán una época o período de la música (tanto europea como mexicana) para hacer una representación escénica. Pueden elegir toda una época, un suceso histórico en particular, un solo compositor, o bien un momento o una anécdota de la vida de un músico.

Una vez que se han puesto de acuerdo en el tema que van a representar, analizarán las distintas tareas que se requieren. Participarán todos los alumnos, algunos por equipos y otros en forma individual, de manera que se abarquen todas las diferentes tareas que implica una puesta en escena. Los alumnos eligen la tarea que más les interesa, pero el maestro guía esta elección, de tal forma que todas queden cubiertas.

Estas son las tareas o "trabajos" a los que puede dedicarse cada alumno para la producción de su obra escénica. Lo más recomendable es que haya un equipo de dos a cuatro personas para cada una, pero puede haber una sola, o bien, puede haber alumnos que tengan más de una tarea:

Historiador. Investiga los hechos históricos del momento que se va a escenificar, aportará datos específicos y reales. Por ejemplo, si se trata de un compositor en particular, el historiador dirá la fecha y lugar en que nació, cómo era el lugar donde vivió, etcétera. Esta es la primera tarea que tiene que ser realizada, por lo que se recomienda que todo el grupo participe en buscar información. El equipo de historiadores se encargará de organizar esta información y sacar los datos relevantes a la puesta en escena.

Escritor. Todo el grupo participa en definir quiénes son los personajes, cómo son, que carácter tienen, y a definir la escena en que sucede la obra, las características específicas del lugar (qué momento histórico es, qué clima hace, es de día, de noche, etcétera.). Con toda esta información anotada como lluvia de ideas, el equipo de escritores redactará el guión.

Escenógrafo. Una vez que se ha definido el lugar que se va a representar, el equipo de escenógrafos trabaja en llevar a cabo esa escena, en pintar, dibujar, agregar muebles, telas, luz, cualquier cosa que necesite para lograr el ambiente requerido. Este trabajo se puede ir realizando paralelo al de los escritores pues, aunque el guión no esté concluido ya se definió la escena.

Vestuario. La vestimenta es una parte muy importante para poder evocar una escena con realismo. El equipo encargado del vestuario deberá estar muy bien informado acerca de la

época que se representa. Se trata de usar la creatividad y adaptar cosas que ya se tengan en casa o en la escuela.

Sonido. Este equipo se encargará de conseguir y poner la música que corresponde a la época o al compositor, así como de cualquier efecto especial sonoro que se quiera agregar.

Actores. El número de actores dependerá del número de personajes que escogieron para la obra. Los actores pueden comenzar a trabajar antes de que se haya terminado el guión. Pueden trabajar con la caracterización de su personaje, es decir, si es un personaje triste o pensativo, el actor puede ir ensayando estas características. Cuando ya está el guión, el actor usa esta caracterización para decir las líneas que le corresponden.

Dirección. Será importante contar con un director que coordine los trabajos de todos y se asegure de que todas las tareas se cumplan.

Difusión. Todo el grupo participa en la difusión. Se pueden hacer carteles, volantes o folletos anunciando el título de la obra, la fecha y el lugar donde se llevará a cabo, para garantizar que habrá un público ansioso por atender la obra. Al momento de la presentación en público se repartirán programas donde se expliquen brevemente las partes que conforman la obra; deberán aparecer también los nombres de todos los que participaron: actores, historiadores, vestuario, etcétera.

Se deben planear al menos dos ensayos generales, donde se represente la obra tal y como se presentará frente al público.

Finalmente, se presentará la obra frente al público.

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
1.1 Influencia del contexto histórico en las creaciones y gustos musicales.	Crear un álbum musical familiar. Comparación de los gustos musicales. Influencias presentes en la música de la comunidad.
1.2 Períodos de la historia de la música en Europa.	Recreación sonora de una imagen. Características de los periodos musicales.
1.3 Períodos de la historia de la música en México.	Relación entre la historia de la música en Europa y en México. Recreación escénica de una época de la música.

Desarrollo de actividades sugeridas

Clase 1. Abordar el tema 1.1. Reflexionar sobre la influencia que tiene el contexto histórico en las creaciones musicales. No se trata de que el maestro exponga los contenidos mientras el alumno escucha, sino de tomar los contenidos como base para una discusión entre todo el grupo. Explicar la actividad "Crear un álbum musical familiar" y dar un tiempo razonable para que los alumnos la completen fuera del aula (de dos a tres semanas). Llevar a cabo la actividad "Influencias presentes en la música de la comunidad".

Clase 2. Tema 1.2. Iniciar el estudio de los periodos de la historia de la música en Europa. Hacer una selección previa de material musical para escucharlo en clase. Es importante que se ejemplifique con obras musicales los distintos periodos. En el cuadro de *Materiales de apoyo* se sugieren diversos sitios donde se pueden conseguir obras. Al igual que en el tema 1.1, no se pretende que el maestro recite la historia de la música, ni que el alumno la memorice. Se busca dar un panorama general que despierte inquietud en el alumno y ganas de escuchar la música de la que se habla.

Clase 3. Concluir la presentación del tema 1.2. Recordar que los contenidos deben estar acompañados de audiciones musicales. Llevar a cabo la actividad "Recreación sonora de una imagen", y la actividad "Características de los periodos de la música".

Clases 4 y 5. Abordar el tema 1.3 en la misma manera como se hizo el 1.2, acompañando con ejemplos musicales. Realizar la actividad "Relación entre la música de México y de Europa".

Clases 6, 7 y 8. Llevar a cabo la actividad "Recreación escénica de una época de la música". Esta actividad requiere varias sesiones de clases, pueden ser más o menos de las que se sugieren. El propósito es que los alumnos se diviertan y se involucren con una época o un aspecto de la historia de la música, al mismo tiempo que trabajan la responsabilidad y el compromiso de hacer una tarea en equipo. La presentación en público deberá planearse con anticipación, tomando en cuenta que debe haber ensayos generales antes de la aparición pública.

Autoevaluación

Responde por escrito las siguientes preguntas:

- En qué áreas, aparte de la música, te influye tu entorno (piensa en tu vestimenta, en tus hábitos, en el lenguaje que usas, en el saludo, etcétera).
- ¿Tienes algún hermano o familiar menor que tú? ¿En qué lo has influido?
- Menciona una característica que se te haya hecho interesante de cada periodo de la historia de la música en Europa.
- Identifica los puntos comunes en la historia de la música en Europa y en México.
- ¿Qué tareas realizaste en la representación escénica? ¿En qué pueden mejorar? Si la volvieras hacer, ¿qué harías diferente?

Materiales de apoyo

Temas	Materiales sugeridos	Sugerencias de uso
1.1 Influencia del contexto histórico en las creaciones y gustos musicales.	<ul style="list-style-type: none"> • Mendoza, Vicente T. <i>La canción mexicana</i>, • Colecciones de CD (discos compactos) de música clásica. 	Como repertorio para interpretar y escuchar canciones en distintas formas musicales (como el son jarocho y el corrido)
1.2 Periodos de la historia de la música en Europa.	<ul style="list-style-type: none"> • www.naxos.com • www.classicsonline.com 	Audición de obras musicales del género de música culta.
1.3 Periodos de la historia de la música en México.	<ul style="list-style-type: none"> • www.comosuenamexico.com • www.uv.mx/Popularte • Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia: <i>Testimonio musical de México</i>, CD1; <i>Música indígena de México</i>, CD09; <i>Antología, sones de México</i>, cd15; • SEP, <i>Aprender a mirar. Imágenes para la escuela primaria</i>. • http://sepiensa.org.mx • Biblioteca Virtual de Educación Musical • Canal 11 • Canal 22 • Canal 23 	<p>Audición de obras musicales del género de música tradicional mexicana.</p> <p>Galería de instrumentos prehispánicos.</p> <p>Imágenes de distintos periodos para sonorizar.</p>

Glosario

Cantares. Composición poética breve, nacida de un texto popular, destinada al canto.

Cantiga. Canción monofónica medieval, de origen portugués o español.

Cítara. Instrumento musical que consta de un conjunto de cuerdas colocadas en una caja de madera. Las cuerdas se hacen sonar al hacerlas vibrar con las manos, por eso se dice que es un instrumento de cuerda pulsada. Instrumentos similares son la lira y el salterio, aunque el número de cuerdas y la forma de la caja de madera son distintos.

Compendio. Reunión de un conjunto de obras que tienen características similares.

Contrapunto. Combinación de dos o más líneas melódicas.

Contrapuntístico. Que usa la técnica del contrapunto.

Cuerda frotada. Instrumento de cuerda en el que las cuerdas se hacen vibrar al ser frotadas con un arco.

Cuerda pulsada. Instrumento de cuerda en el que las cuerdas se hacen vibrar al ser pulsadas con los dedos.

Gavota. Danza popular de origen francés, de tempo moderado.

Inconmensurable. Que no se puede medir. Este término se usa cuando se quiere expresar que algo es muy grande.

Épico. Que narra leyendas de héroes o de grandes acontecimientos. Canciones épicas son canciones cuyo texto se basa en estas leyendas.

Laúd. Es un instrumento de cuerda frotada con cuello en ángulo y el cuerpo en forma de pera.

Madrigal. Composición musical que suele inspirarse en la poesía, se ocupa generalmente de temas amorosos. Es una composición polifónica que puede ser sencilla, pero también la hay en formas muy desarrolladas, para seis voces o partes, con complejos ritmos y armonías.

Monofónica. Composición musical de una sola voz o línea melódica.

Misa. La misa es una forma musical vocal, de textura polifónica, compuesta para cuatro o seis partes (voces), dividida en cinco secciones o movimientos, de texto en latín basado en la Liturgia. Es la forma que adoptan las ceremonias religiosas.

Movimiento. Nombre que se le da a las distintas secciones u obras menores que conforman una forma mayor como el Concierto o la Sonata.

Música sacra. Es la música que se compone para la Iglesia católica, suele ser interpretada en las ceremonias religiosas. En este estilo musical destacan los *Cantos gregorianos* y las *Misas*.

Oratorio. Composición musical extensa, en una o varias secciones, para coro y conjunto instrumental, basada en temas religiosos.

Polifónica. Composición musical constituida por más de una voz o parte, por dos o más líneas melódicas.

Profano. Lo que no es sagrado. La música profana, en contraste con la sacra, es la que se compone para fines no religiosos y se interpreta en ocasiones sociales.

Prolífico. Se dice que un autor es prolífico cuando produjo una gran cantidad de obras.

Prototipo. Modelo o molde.

Solista. Persona que ejecuta un solo de una pieza vocal o instrumental.

Texto vulgar. Se refiere a un texto común y corriente, de uso cotidiano, no religioso.

Vasto. Grande.

Virtuoso. Músico con excepcional habilidad técnica.

Bibliografía

Copland, Aaron, *Cómo escuchar la música*, México, Fondo de Cultura Económica, 1955.

Estrada, Julio, *La música de México*, 5 tomos, México, UNAM, 1984.

Evans, Cheryl, *Acting and theater*, Londres, Usborne Publishing, 1992.

Haas, Karl, *Inside Music*, Nueva York, Doubleday, 1984.

Saldívar, Gabriel, *Historia de la Música en México*, México, SEP-INBA, 1934.

Storr, Anthony, *Music and the mind*, Nueva York, Macmillan, 1992.

SEP, 2006. *Artes Música. Educación básica. Secundaria. Programas de Estudio 2006*.

Turrent, Lourdes, *La conquista musical de México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

MÚSICA 3

Bloque 5

Sonido, música y tecnología

Secuencia de aprendizaje

La tecnología del sonido, su uso e impacto

Propósito

Conocer la tecnología relacionada con el sonido, su uso y su impacto tanto en la música como en la vida cotidiana.

Temas

1. La tecnología del sonido, su uso e impacto.

- 1.1 La tecnología relacionada con el sonido.
- 1.2 Los electrófonos.

Contenido

1.1 La tecnología relacionada con el sonido

La posibilidad de grabar el sonido comenzó a finales del siglo XIX. Alrededor del año 1877, Thomas Alva Edison creó el primer aparato capaz de grabar y reproducir sonido: el fonógrafo. El fonógrafo transforma la energía acústica en mecánica, es decir, transforma el sonido (energía acústica) y lo convierte en un movimiento (mecánica). Consiste en un sistema en el que las ondas del sonido hacen vibrar un fino metal que va labrando surcos en un cilindro de cera. Para reproducir, es decir, escuchar, los sonidos que quedaron grabados, una aguja recorre las pequeñísimas vibraciones trazadas en los surcos y envía el sonido a una bocina que amplifica el sonido.

En 1888, partiendo del mismo principio que el fonógrafo, Emile Berliner desarrolló el gramófono que utiliza discos planos en vez de cilindros. Al igual que los tocadiscos que se desarrollaron posteriormente, el fonógrafo consta de un plato giratorio, una aguja, un amplificador y un motor (de cuerda y posteriormente eléctrico) que hace girar el disco a una velocidad constante.

En 1900, Valdemar Poulsen patentó el telegráfico, que grababa los sonidos en un hilo de metal que se desplazaba entre los polos de un electroimán.

Los procedimientos mecánicos y magnéticos siguieron perfeccionándose hasta llegar al disco de vinilo de 16, 33 y 45 revoluciones por minuto, que se ha mantenido vigente por varias décadas, hasta la reciente aparición del disco compacto.

Mientras los discos de vinilo (o acetato) y su reproductor (el tocadiscos) están en su apogeo, en la década de los años 60 se empieza a desarrollar el cassette compacto, también conocido como casete, caset, casete de audio o audiocaset. Es un formato de grabación de sonido en una cinta magnética. El casete consiste en dos pequeños carretes entre los cuales se pasa la cinta magnética. El casete tuvo mucho éxito y su popularidad creció aún más cuando en 1980 se crean los reproductores de casetes portátiles, o grabadoras portátiles.

Hacia finales de los años 70, se desarrolla una nueva forma de grabar sonido que es el disco compacto o CD. El CD es un soporte digital que se usa para almacenar cualquier tipo de información (audio, video, documentos). Esta nueva forma de grabación recibe el nombre de *digital*, pues la información sonora que se almacena en el disco no proviene de un impulso mecánico, sino de sonido transformado en series de 0 y 1.

Surgen así dos formas principales de referirnos a la grabación del sonido: analógica y digital. La grabación analógica se llama así porque las señales que se graban son "análogas" es decir, semejantes, a las de la fuente original. Es decir, si pudiéramos ver la onda sonora, sería igual al surco que se graba. Por el contrario, en la grabación digital la onda sonora es transformada en una sucesión de ceros y unos, que nada tiene que ver con la señal original.

Para reproducir las señales que se han grabado en un CD se usa un rayo láser, que "lee" la información desde el centro del disco hasta la periferia; la transmite a un dispositivo analógico y de aquí a los altavoces, que son los encargados de transmitir las vibraciones al aire.

Existen reproductores de CD de todos tamaños, caseros y también portátiles. También las computadoras reproducen CD, por lo que podemos escuchar cualquier disco de música en una computadora. Pero, para escuchar música, la computadora es aún más útil cuando es un recurso para acceder al Internet, pues el Internet nos permite escuchar miles de obras musicales, de todos los géneros, de diversas épocas y de cualquier parte del mundo.

La posibilidad de grabar y reproducir la música ha transformado drásticamente la forma como nos relacionamos con la música. Durante muchos siglos, la única manera de escuchar música era presenciándola en vivo. Como oyentes, era necesario acudir a donde se representaba música para poder escucharla; pero también los grandes compositores como Bach, Mozart, Beethoven, sólo podían escuchar la música de sus contemporáneos si se desplazaban enormes distancias para asistir a donde se interpretaban las obras.

Ahora, gracias a la tecnología, podemos escuchar música no sólo cuando queremos, sino también la que queremos. Tenemos ahora la posibilidad de elegir qué música queremos escuchar, cuándo la queremos escuchar y con quién (solos o acompañados). Cuando comenzó a surgir la comercialización de la música, hubo quienes se preocuparon porque la asistencia a los conciertos disminuiría (tanto en música culta como en popular); sin embargo, la comercialización ha ayudado a que la música se conozca más y a que el público esté más interesado por asistir a un concierto, pues ya se ha familiarizado con la música previamente.

Actividad individual-grupal. La tecnología en tu comunidad

Investiga cómo se usa la tecnología del sonido en tu comunidad. Realiza una indagación acerca de los diferentes medios y aparatos de almacenamiento y reproducción del sonido que existen en tu entorno inmediato. Aplica la siguiente encuesta a tres personas diferentes (de preferencia de distintos rangos de edad). Por su parte, todos tus compañeros entrevistarán también a tres personas diferentes y después reunirán los datos de todos para obtener conclusiones.

- Nombre de la persona entrevistada.
- Edad.
- Qué aparato o aparatos de reproducción de sonido tienes (nombrar todos: reproductor de casetes, de CD, computadora, MP3, radio, fonógrafo, etcétera).
- Dónde y cuándo lo conseguiste (si son varios aparatos, especificar el origen de cada uno).
- Cuántos discos o casetes tienes (o cuántos de cada uno).
- Cuántas veces al día o a la semana los escuchas.
- Qué música es la que más escuchas (qué género, qué grupo o qué compositor).
- Si no tuvieras los aparatos de sonido, en dónde escucharías esa misma música.
- Cuándo y dónde escuchas música en vivo.
- Señala un beneficio que has obtenido por el uso de los aparatos sonoros (por ejemplo, conocer cierta música que no conocerías, escuchar música mientras trabajas, amenizar una reunión, etcétera).
- Señala una desventaja que notas en el uso de los aparatos sonoros (por ejemplo, aislamiento con el uso de audífonos, disminución de presentaciones de grupos en vivo, costo de los casetes o CD, etcétera).

Al finalizar, reúnete con tu grupo y comenten los resultados.

1.2 Los electrófonos

La tecnología no sólo ha influido en la grabación y reproducción del sonido, sino también en la producción. Durante siglos, todos los instrumentos musicales que se han hecho producen su sonido de una de estas tres formas: con aire, con cuerdas o con percusión. Es hasta principios del siglo XX que, por vez primera, se introduce una nueva forma de crear sonido: por medio de electricidad.

Se llama *electrófonos* a los instrumentos musicales que producen su sonido usando energía eléctrica. Los instrumentos electrófonos son la última familia en integrarse a la clasificación Sachs-Hornbostel, alrededor del año 1940.

Los electrófonos se dividen en dos grupos:

1. Instrumentos eléctricos. Son instrumentos tradicionales pero amplificados eléctricamente. Es decir, son instrumentos en los que la vibración se produce y controla en la manera tradicional, pero la vibración es transformada y ampliada por medios eléctricos, enviando el sonido a un altavoz. Algunos instrumentos en esta categoría son la guitarra eléctrica, el piano eléctrico y el violín eléctrico. Actualmente, cualquier instrumento tradicional se puede transformar en instrumento eléctrico.

- Instrumentos electrónicos. También se llaman "instrumentos de generación eléctrica completa". Son instrumentos en los que tanto la vibración inicial como la amplificación se realizan eléctricamente. El generador sonoro, es decir, lo que produce la vibración inicial, es de tipo electrónico. Algunos instrumentos electrónicos son el sintetizador, el órgano Hammond, las ondas Martenot o el Theremin.

La exploración de los instrumentos electrónicos comenzó a principios del siglo XX, en 1906, con el Telarmonio, construido por Thaddeus Cahill. Era un instrumento que pesaba 200 toneladas y medía 18 metros de largo. Usaba una rueda tonal electromagnética con la que imitaba los sonidos del piano y del órgano. La rueda tonal electromagnética consistía en varias ruedas dentadas de hierro que, al ponerse en movimiento por medio de un electroimán, producían distintas frecuencias o tonos. Aunque este instrumento no sobrevivió por lo impráctico y costoso, abrió las puertas al campo de la experimentación en los instrumentos electrónicos.

Más adelante, a partir del 1920, el principio de la rueda tonal electromagnética fue usado en un gran número de instrumentos; el más notable fue el órgano Hammond, que alcanza un gran éxito comercial, pues logra adaptar los principios tecnológicos del telarmonio a una escala mucho más pequeña. Este órgano consiste en una caja de madera con dos teclados y barras deslizantes que permiten agregar otros sonidos. El sonido se genera al accionar las teclas, pero es un sonido electrónico, producido por el sistema de la rueda electromagnética y no por cuerdas o viento (como en el piano o en el órgano tradicional).

El instrumento ondas Martenot fue creado por el músico francés Maurice Martenot en 1928. Está formado por un teclado, un altavoz y un generador de baja frecuencia. A diferencia del órgano Hammond, no produce sonidos simultáneos, sólo puede producir un sonido a la vez.

Los órganos electromecánicos (como el Hammond, que requiere de la acción mecánica de tocar las teclas para generar el sonido eléctrico) fueron gradualmente sustituidos por instrumentos completamente electrónicos, como el sintetizador. El sintetizador es un aparato que genera y manipula sonidos por medios electrónicos. El sintetizador genera un sonido y también manipula su onda, la transforma, la altera en su duración, en su altura o en su timbre dando lugar a nuevos sonidos; aunque también puede, por los mismos medios, reproducir sonidos de los instrumentos musicales tradicionales.

Con el avance de la tecnología en el ámbito electrónico, los sintetizadores se fueron perfeccionando. Actualmente existe una amplia variedad de sintetizadores, fabricados por diversas marcas.

El MIDI (interfase digital de instrumentos musicales) surge a partir del 1980. No es un instrumento musical, sino un medio que permite a los sintetizadores y otros equipos comunicarse unos con otros.

El uso de instrumentos eléctricos y electrónicos trae como consecuencia una nueva forma de hacer música. La exploración de los instrumentos electrónicos para hacer música comienza en el género de la música culta. Las Ondas Martenot fueron usadas por compositores como Honneger, Millaud y Messiaen, quienes las combinaron con otros instrumentos tradicionales.

Un poco después, en 1948, Pierre Schaeffer trabaja con sonidos pregrabados, que corta, pega, adelanta y retrasa para construir música a base de una cadena de sonidos.

Entre 1960 y 1970 se establecen varios estudios de música electrónica en diversas ciudades de Europa, Estados Unidos y Japón. Los compositores utilizan los avances técnicos que se dan tanto en los instrumentos electrónicos como en los medios de grabación y reproducción del sonido, y también comienzan a hacer conciertos públicos donde se utilizan estos medios electrónicos en vivo. En las presentaciones en vivo la creación y la manipulación electrónica del sonido suceden en tiempo real.

El compositor francés Pierre Boulez produce una de las obras más efectivas usando medios electrónicos, en la que los sonidos de la orquesta son modificados por computadora. Funda el instituto de coordinación e investigación acústico-musical en París (IRCAM) en 1977, que continúa siendo uno de los centros más importantes en la actualidad.

La música popular, en particular el rock, encuentra en los instrumentos eléctricos y electrónicos un medio excelente para desarrollarse. Crece enormemente y gran parte de las creaciones musicales de este género se caracterizan por el uso de estos instrumentos, así como por el uso de otros medios electrónicos como micrófonos, amplificadores, bocinas y sistemas de grabación.

Los últimos quince años han visto grandes avances en la tecnología y la música electrónica es un campo nuevo que ha sabido adaptarse a estos cambios. Ahora existen programas informáticos, programas para computadora, que permiten modificar y grabar sonidos desde cualquier computadora casera, permitiendo que cualquier persona interesada en componer tenga a la mano recursos que hace treinta años sólo se tenían en estudios especializados de grabación y de música electrónica.

Te recomendamos las siguientes obras, como ejemplos de música electrónica:

Pierre Schaeffer: *Musique Concrete 59, Sinfonía para un hombre cualquiera*, *Estudio del sonido de los animales*.

Karlheinz Stockhausen: *Estudio N° 2, Gruppen, Ylem, Mantra* (para dos pianos), *Kontrakte*.

Pierre Boulez. *El Martillo sin dueño, Pli selon pli*.

Oliver Messiaen. *Sinfonía Turangalila, Catálogo de pájaros*.

Milton Babbitt. *Philomel* (para soprano y cinta), *Reflexiones* (para instrumentos y cinta), *Ensamble para sintetizador*.

Actividad en equipos. Sonorización de imágenes en video

El grupo se divide en cuatro equipos. Cada equipo elegirá una imagen de video: puede ser un fragmento de una película, de un documental, de un programa pregrabado de televisión o de una grabación de un acontecimiento personal. La actividad consiste en bajar el volumen del aparato que está reproduciendo el video y crear una estructura sonora con base en la imagen.

Los sonidos se pueden realizar con el cuerpo, con la voz, con objetos sonoros o con instrumentos. También se pueden usar sonidos pregrabados de distintas cosas que hay en el entorno (animales, coches, lluvia, viento, voces, etcétera).

Cada equipo observará cuidadosamente el fragmento de video que ha elegido. Explorarán diferentes formas de sonorizarlo, escuchando las sugerencias de todos los integrantes. Una vez que se han puesto de acuerdo, escribirán en una hoja la secuencia de sonidos que acompañará el video. Para escribirla pueden usar palabras, símbolos o una combinación, lo

importante es que recuerden la secuencia que han seleccionado para que puedan repetirla. Asegúrense de que cada miembro del equipo tenga algo que hacer en la representación sonora.

Cada equipo presentará su sonorización frente al resto del grupo.

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
1.1 La tecnología relacionada con el sonido.	La tecnología del sonido en tu comunidad.
1.2 Los electrófonos.	Sonorización de una imagen de video.

Desarrollo de actividades sugeridas

Clase 1. Abordar el tema 1.1. No se pretende aquí alcanzar un conocimiento exhaustivo sobre los aparatos relacionados con el sonido, sino tan solo conocer algunas características. Lo principal es lograr una conciencia sobre la tecnología sonora que existe en el entorno y cómo impacta la vida cotidiana. Presentar la actividad “La tecnología del sonido en tu comunidad” para que la realicen durante la semana.

Clase 2. Reflexionar sobre la información obtenida en la actividad de la clase anterior. Presentar el tema 1.2. Llevar a cabo la actividad “Sonorización de una imagen de video”. Si es posible, el maestro puede llevar una grabadora con un casete que tenga varios sonidos de cosas reales del entorno (como animales, coches, lluvia, voces, pasos, etcétera) para que los alumnos lo utilicen en la sonorización.

Autoevaluación

- Escribe un texto breve donde reflexiones acerca de los aparatos de sonido que tú usas.
- Escucha música electrónica de estos compositores del género de la música culta: Pierre Boulez, Milton Babbitt, Oliver Messiaen, Karlheinz Stockhausen. Búscala en un CD o en las páginas de Internet que se recomiendan en los materiales de apoyo. Reflexiona: ¿Te gusta? ¿Te parece fácil de escuchar? ¿Se te queda en la memoria? ¿Puedes tararear las melodías? ¿Puedes imitar sus ritmos?

Materiales de apoyo

Temas	Materiales sugeridos	Sugerencias de uso
1.1 La tecnología relacionada con el sonido.	<ul style="list-style-type: none"> • www.electrofante.com	Lista de los principales programas utilizados en informática musical: edición musical, notación, editores de audio, etcétera.
1.2 Los electrófonos.	<ul style="list-style-type: none"> • www.clasical.net/music/rep/defs/20th.html • www.acusmatica.com.ar	Música del periodo 1900 a la actualidad. Historia de la música electrónica, se pueden ver y escuchar instrumentos electrónicos.

Glosario

Altavoz. También conocido como altoparlante, bafle o bocina. Es un dispositivo usado para la reproducción del sonido. Convierte las ondas eléctricas en sonido. Podemos decir que el altavoz es la puerta por donde sale el sonido al exterior desde el aparato amplificador.

Amplificador. Dispositivo que aumenta la amplitud o potencia de una señal eléctrica.

Microfono. Dispositivo que transforma la energía del sonido en energía eléctrica.

Bibliografía

- Haas, Karl, *Inside Music*, Nueva York, Doubleday, 1984.
Sadie, Stanley, *The Norton/Grove concise encyclopedia of music*, Londres, Macmillan Press, 1988.
SEP, 2006. *Artes. Música. Educación básica. Secundaria. Programas de Estudio 2006*.
Storr, Anthony, *Music and the mind*, Nueva York, Macmillan, 1992.

Secuencia de aprendizaje

2

Profesiones musicales y medios de comunicación

Propósito

Conocer diversas profesiones musicales y reflexionar sobre los medios de comunicación electrónica.

Temas

2. Profesiones musicales y medios de comunicación.

- 2.1 Las profesiones relacionadas con la música y el sonido.
- 2.2 Reflexión sobre los medios de comunicación electrónica.

Contenido

2.1 Las profesiones relacionadas con la música y el sonido

Las innovaciones tecnológicas en el campo de la música y del sonido han hecho necesaria la creación de diversas profesiones. Antes del siglo XX, dedicarse al sonido significaba ser intérprete (instrumentista, cantante o director musical) o ser compositor. Ahora, existen los ingenieros de sonido, los productores, los sonorizadores, los encargados de efectos especiales, los investigadores musicales, los encargados de la difusión y de las relaciones públicas, y otras más. Estas son algunas actividades más comunes de estos profesionales:

Arreglista. Músico que toma una obra musical y la arregla, la modifica, para que pueda ser interpretada por diferentes conjuntos instrumentales o vocales. También la puede simplificar, dependiendo de las necesidades que tenga.

Ingeniero de grabación. Un trabajo que requiere de conocimientos tanto musicales como tecnológicos. Su trabajo consiste en grabar con la mayor fidelidad posible voces e instrumentos en un estudio de grabación.

Técnico de sonido. El técnico es responsable del funcionamiento y reparación de los instrumentos y aparatos que se utilizan.

Editor musical. Se encarga de publicar e imprimir obras musicales.

Crítico musical. Escribe artículos sobre músicos y sus obras en periódicos y revistas, emitiendo un juicio sobre su desempeño.

Productor artístico. Se encarga de que todo funcione en una producción musical: que los músicos estén a tiempo, que se ensaye, que el escenario esté listo, que haya programas de mano, etcétera.

Programador o difusor artístico. Organiza las fechas y lugares de las presentaciones públicas, se asegura de que el programa sea del gusto del público y de darle difusión en los medios de comunicación.

Maestro. Puede ser maestro de música en general, o maestro de un instrumento en particular.

Compositor. Algunos compositores se han especializado y componen sólo música con una finalidad determinada, por ejemplo, para comerciales, para programas de radio o de televisión.

Actividad grupal. Profesiones musicales en tu comunidad

¿Qué personas conoces en tu comunidad cuya profesión se relacione con la música o con el sonido? Platica con tus compañeros, pregúntales a quién conocen y qué hace. Traza una tabla en el pizarrón con los siguientes rubros y anoten ahí las respuestas:

Nombre	Qué hace, en qué consiste su actividad	Desde cuándo la practica	¿Es su actividad principal?	Otra información
--------	--	--------------------------	-----------------------------	------------------

2.2 Reflexión sobre los medios de comunicación electrónica

Los medios electrónicos de comunicación han provocado cambios importantes en diversos ámbitos de la vida. Su influencia se deja sentir en nuestro actuar de todos los días, en las actividades que realizamos, en nuestros hábitos de consumo y hasta en nuestras relaciones con los demás.

La comunicación, como elemento vital de la actividad humana, ha adquirido dimensiones que nunca imaginamos. Gracias al impresionante avance de la tecnología en la radio y la televisión podemos recibir todo tipo de información: política, religiosa, social, económica, cultural, los acontecimientos locales del día, el clima, así como publicidad de todo tipo de artículos.

Actualmente, estamos enterados de movimientos políticos al momento en el que suceden; los avances médicos y científicos dejan de ser locales para convertirse en universales; sabemos de desastres naturales e identificarnos con la problemática de otros, ofrecer nuestra ayuda o recibirla; podemos conocer lugares sin tener que ir a ellos, viajar por el mundo sentados en nuestro escritorio; podemos estar informados sobre la ecología y modificar las acciones que impactan nuestro medio ambiente.

La marcada influencia de los medios masivos de comunicación en toda la humanidad, obliga a que quienes la ejercen sean personas de alta calidad moral y cultural, de tal manera que el beneficio logrado alcance al máximo de personas posible. Por el contrario, el flujo de información también conlleva riesgo. La accesibilidad y apertura con que se maneja la información induce en muchos casos a reflexiones erróneas, conclusiones equivocadas, y por ende, acciones inadecuadas. La información recibida no siempre es veraz, muchas

veces es incompleta, manipuladora, con fines de beneficio personal o grupal y con un expreso destino comercial.

Ante estos hechos, es importante reflexionar acerca de los medios de comunicación, reforzar el criterio propio y mantener una permanente autocrítica.

Para orientar la reflexión, te proponemos las siguientes preguntas relacionadas con los medios de comunicación:

- ¿Para qué me sirven?
- ¿Cómo los uso?
- ¿Cómo se usaban hace 10, 20, 30 años?
- ¿Qué programas televisivos, estaciones de radio y películas prefiero?, ¿por qué?
- ¿Qué escuchaba en la radio mi familia hace 10, 20, 30 años? ¿Qué programas preferían y prefieren los diferentes miembros de la familia o de la comunidad y a qué se debe?
- ¿Cuántos programas de televisión, de radio y películas tienen como tema central a los adolescentes o se dirigen a ellos?, ¿qué mensajes transmiten?
- ¿Cuántos comerciales (anuncios publicitarios) ves o escuchas en el transcurso de un programa de radio o televisión? ¿Qué tiempo duran? ¿Qué tipo de productos son los más anunciados?

Actividad individual. Reflexión personal acerca de los medios de comunicación

Elabora un breve ensayo acerca del uso que se hace de los medios de comunicación y cómo afectan tu vida personal. Toma en cuenta las preguntas que respondiste anteriormente para escribirlo.

Actividades sugeridas

Temas	Actividades
2.1 Las profesiones relacionadas con la música y el sonido.	Profesiones musicales en tu comunidad.
2.2 Los medios electrónicos de comunicación.	Reflexión personal acerca del uso de los medios electrónicos de comunicación.

Desarrollo de actividades sugeridas

Clase 1. Hablar sobre distintas profesiones relacionadas con el sonido que se generan a partir de las innovaciones tecnológicas. A manera de lluvia de ideas, realizar en grupo la actividad "Profesiones musicales en tu comunidad".

Clase 2. Reflexionar acerca del uso que se da a los medios de comunicación. Promover una discusión a partir de las preguntas planteadas. Poner especial énfasis a los adolescentes, a la manera como los medios se dirigen a ellos y en qué medida influyen en las decisiones que

toman. Pedir a los alumnos que escriban un breve ensayo a partir de las preguntas y respuestas discutidas. Si algún alumno lo desea, puede leer su ensayo a todo el grupo. De ser posible, sería muy ilustrativo visitar una radiodifusora o un estudio de televisión.

Para las clases 3, 4, 5 y 6 se propone la realización de un proyecto:

Proyecto: "Cancionero de mi comunidad"

Objetivo: Trabajar un proyecto de relevancia personal y social, apoyándose en el uso de la tecnología.

Para finalizar el ciclo escolar proponemos llevar a cabo un proyecto titulado "cancionero de mi comunidad". A lo largo de los tres grados escolares se han realizado varias actividades donde se pide investigar y clasificar canciones de la comunidad. Se han recopilado canciones por su ritmo, por su estructura formal, por su melodía, por que se puede improvisar sobre ellas, para hacerles un acompañamiento instrumental o por otras razones más. Esto ha resultado en una gran colección de canciones que cada alumno ha ido archivando en una carpeta personal. El presente proyecto consiste en formar una sola carpeta, integrar una carpeta del grupo con las aportaciones de todos y, además, acompañarla con una grabación que incluya interpretaciones de algunas de las canciones.

El proyecto tiene un propósito tanto de contenido como de forma.

En cuanto a la forma, el trabajar un proyecto tiene como propósito el que los alumnos interrelacionen actividades, conocimientos y producciones en un mismo proceso de aprendizaje. Al trabajar un proyecto, los alumnos realizan un esfuerzo y una tarea individual, al mismo tiempo que se coordinan y se comprometen con el grupo para obtener resultados.

En cuanto al contenido, trabajar sobre un cancionero de la comunidad es un proyecto que relaciona a la asignatura (la materia de música) con la realidad y con el contexto social de los alumnos. No sólo logra la satisfacción personal del alumno que ve su esfuerzo plasmado en un producto concreto, sino que hace una contribución relevante al patrimonio musical de nuestro país. En un futuro, este cancionero se puede difundir, haciéndolo accesible a otras comunidades.

Desarrollo del proyecto

Formar cuatro equipos. En cada equipo se revisarán las canciones que tiene cada uno de los integrantes del equipo en su carpeta personal. Se hará una selección de las que consideren más importantes para incluir en el proyecto. Después, se reunirán con los otros equipos para juntar las canciones de todos, eliminando las que se repitan. En esta selección pueden incluirse canciones originales, de creación propia de los alumnos, que hayan compuesto en alguna de las actividades anteriores o fuera del aula.

Se creará un formato único en el que deberán aparecer las canciones:

- Una primera página con los siguientes datos: nombre de la canción, autor (puede ser anónimo), origen (lugar y fecha probable de donde surge, o el recuerdo más antiguo de donde se escuchó por primera vez), instrumentos que la interpretan.
- Segunda página con la letra completa de la canción.
- Tercera página con la partitura (aunque no siempre sea posible contar con la partitura, tratar de incluirla en el mayor número de canciones posible)

Se repartirán entre los cuatro equipos las canciones seleccionadas y cada equipo se encargará de reescribir sus canciones en el formato establecido.

Una vez que se han escrito todas las canciones, se integran dentro de una carpeta. Ahora se buscará interpretarlas. Las pueden interpretar los mismos alumnos o grupos musicales que existan en la comunidad. Con una grabadora de audiocasetes o con videograbadora se grabarán las interpretaciones. Si hay alguna festividad en la que se interpreten las canciones seleccionadas, se pueden grabar de ahí directamente.

Como cierre del proyecto, proponemos hacer una presentación en público en la que se exponga el cancionero, se hable del proceso de investigación y desarrollo del proyecto y se escuche la grabación. Se puede complementar con una interpretación en vivo de alguna de las canciones.

Autoevaluación

- ¿Te gustaría dedicarte a algo relacionado con la música? ¿por qué? ¿qué ventajas o desventajas encuentras a las distintas profesiones?
- Si hicieras un programa de televisión para adolescentes ¿qué harías? ¿qué te gustaría ver en la televisión que te pareciera divertido y educativo?
- En un equipo pequeño, elijan una historia (una anécdota, un cuento, un poema, etcétera) e inventen una forma de sonorizarla. Utilicen los aparatos de sonido que tengan a su alcance. Pueden simplemente hacer una lectura con "efectos sonoros". Presenten su trabajo al grupo.

Materiales de apoyo

Temas		Material sugerido	Sugerencias de uso
2.1.	Las profesiones relacionadas con la música y el sonido.	<ul style="list-style-type: none"> • Canal 23. Programa <i>Invitación a la música</i>.	Acercamiento a las distintas profesiones vinculadas con la música.
2.2.	Los medios electrónicos de comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> • Diversos programas de radio o televisión.	Escuchar un programa de radio o televisión para reflexionar sobre su contenido y sobre la publicidad que se transmite.

Glosario

Accesibilidad: Un objeto tiene accesibilidad cuando es posible tenerlo o acercarse a él con facilidad. Por ejemplo, el radio ha sido un medio accesible a toda la población.

Impactan: Que tienen efecto sobre algo. Los medios masivos de comunicación han provocado transformaciones en la vida social, por eso se dice que la impactan.

Bibliografía

Haas, Karl, *Inside Music*, Nueva York, Doubleday, 1984.

Sadie, Stanley, *The Norton/Grove concise encyclopedia of music*, Londres, Macmillan Press, 1988.

SEP, 2006. *Artes. Música. Educación básica. Secundaria. Programas de Estudio 2006*.

Storr, Anthony, *Music and the mind*, Nueva York, Macmillan, 1992.

MÚSICA 3. APUNTES
se imprimió por encargo de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos,
en los talleres de Reproducciones Fotomecánicas, S.A. de C.V.,
con domicilio en Democracias No. 116, Col. San Miguel Amantla,
Delegación Azcapotzalco, C.P. 02700, México, D.F.,
el mes de febrero de 2011.
El tiraje fue de 148,600 ejemplares.

Impreso en papel reciclado

