

TALLER DE APRECIACIÓN E INTERPRETACIÓN MUSICAL

DE BACH A BRUNO MARS: UN LARGO Y APASIONANTE VIAJE (2)

INTRODUCCIÓN

En la primera de las clases de este taller establecimos las principales diferencias entre la llamada música clásica y la que la mayoría de los oyentes aficionados entienden por música moderna.

¿Recuerdas cuáles eran esas diferencias?

También hicimos un rápido repaso por los principales estilos musicales surgidos entre el siglo XVII y la actualidad. He aquí un breve resumen:

BARROCO 1600 - 1750

CLASICISMO 1750 - 1820

ROMANTICISMO 1820 - 1910

POSTROMANTICISMO 1870 - 1950

NACIONALISMOS 1850 - 1950

IMPRESIONISMO 1875 - 1925

MODERNISMO 1910-1975

[Futurismo](#) - [Atonalismo](#) - [Dodecafonismo](#) - [Primitivismo](#) - [Microtonalismo](#) - [Neoclasicismo](#)
[Música electroacústica](#) - [Música aleatoria](#) - [Micropolifonía](#) - [Minimalismo](#) - [Música de cine](#)

MÚSICA CONTEMPORÁNEA 1975 - actualidad

JAZZ & BLUES 1900 - actualidad

ROCK 1950's - actualidad

POP 1960's - actualidad

Por último, hablamos sobre la música de algunos de estos estilos desde la perspectiva del **ritmo**, uno de los elementos esenciales de la música. En esta segunda sesión de nuestro Taller de Apreciación e Interpretación Musical nos centraremos en el segundo ingrediente esencial de la música: la **melodía**.

LA MELODÍA

Una melodía es una **sucesión de sonidos de distinta altura** que es **percibida por el oyente como una entidad independiente y autónoma**. Generalmente, se entiende que la melodía es la línea principal de una obra musical, la que queda en primer plano y, por tanto, la que recordamos después de escuchar dicha obra.

En una canción la melodía es la línea que canta el vocalista, la que tiene la letra. En una pieza instrumental, en la que se pueden entremezclar varias melodías (o líneas melódicas, también llamadas voces), el compositor suele dar también más protagonismo a una de ellas por encima del resto, permanente o alternativamente.

Características generales

A lo largo de la historia, los compositores han compuesto innumerables obras con melodías de tipos muy diversos. Pero en líneas generales, podemos afirmar que todas las melodías comparten todas o algunas de las siguientes características:

- La melodía es una **sucesión de notas de diferente altura**, con un carácter lineal.
- Tiene un **carácter protagonista** en la pieza.
- Está intrínsecamente **relacionada con el ritmo**.
- Es una secuencia de **motivos enlazados**.
- El **contexto rítmico y armónico** está **supeditado** a ella.
- Gira en torno a un **centro definido** teóricamente (**tonal, atonal o modal**).
- Provee una **sensación de inicio y fin** (como una unidad) y muestra cierta **coherencia interna**.
- **Comunica** una idea o una emoción.
- Es relativamente **fácil de recordar y/o reconocer**.

Algunos tipos de melodía

La clasificación más básica de las melodías depende de su diseño, es decir, de la organización y la dirección de las notas sucesivas. Dentro de una misma obra o incluso un mismo fragmento, podemos encontrar diferentes tipos de melodías. Estas son las más habituales:

Melodía ascendente: Las notas de la melodía progresan de grave a agudo.

- Ejemplos:
- Preludio de *Also Sprach Zarathustra* (Richard Strauss)
 - Comienzo de la *Sonata para piano nº 1* en fa menor (Ludwig van Beethoven)
 - Comienzo de la *Sonata en do menor* K457 (Wolfgang Amadeus Mozart)

Melodía descendente: Las notas de la melodía progresan de agudo a grave.

- Ejemplos:
- Comienzo del *Adagio en sol menor* (T. Albinoni)
 - *Pas de deux* del ballet *Cascanueces* (Piotr Ilich Tchaikovsky)
 - *Habanera* de la ópera *Carmen* (George Bizet)
 - Comienzo de *All you need is love* (The Beatles)

Melodía horizontal o lineal: Las notas de la melodía se mantienen en torno a una misma altura, aunque cambien de valor rítmico. El efecto que se genera es de monotonía.

- Ejemplos:
- Comienzo del 2º movimiento de la *Sinfonía nº 7 en la mayor* op. 92 (Beethoven)
 - *Sonata nº 2 en si bemol menor* op. 35 - mov. 3º (Frederic Chopin)
 - Comienzo de *El otoño* de *Las 4 estaciones* (Antonio Vivaldi)
 - Estrofas de *We will rock you* (Queen)

Melodía ondulada: Las notas de la melodía varían progresivamente de altura, creando un dibujo como de “olas” o “vaivén”.

- Ejemplos:
- Comienzo de *La mañana* de *Peer Gynt* (E. Grieg)
 - *Himno de la alegría* de la Sinfonía nº 9 (L. van Beethoven)

Melodía quebrada: La melodía va “saltando” de una nota a otra y lo hace de abajo a arriba y viceversa. A diferencia de lo que ocurre en las melodías onduladas, las distancias entre las notas de la melodía quebrada son mayores, lo que nos da una sensación de ruptura de la continuidad.

- Ejemplos:
- Comienzo de *Pequeña Serenata Nocturna* (W. A. Mozart)
 - Comienzo de *Fósiles* de *El Carnaval de los Animales* (C. Saint-Saëns)

Melodía simétrica: Cuando el punto más agudo o más grave de la melodía está justo en el centro.

- Ejemplos:
- *El Moldau* (Bedrich Smetana) 01:09
 - Comienzo de *El cisne* de *El Carnaval de los Animales* (C. Saint-Saëns)

Hay otros aspectos de la melodía que pueden analizarse para crear otras categorías. Por ejemplo:

- El **ámbito**: es la distancia entre la nota más grave y la más aguda de la melodía. Hay melodías de **ámbito estrecho, medio** o **amplio**.
- El **registro** o **tesitura**: de acuerdo con la **altura** en la que se desarrolla la melodía, esta puede ser **grave, media** o **aguda**.

Partes de la melodía

Toda melodía está formada por partes más pequeñas que al unirse cobran un sentido musical más amplio. Estas partes son:

- **Motivo:** es un conjunto de notas que se repiten varias veces de manera consecutiva a lo largo de una pieza. Es el elemento melódico variable que da origen a la melodía.
- **Frase:** es un conjunto de notas, que en una línea melódica forman una idea con sentido completo. Hay muchas clases de frases, pero una de las más utilizadas es la de 8 compases, que a su vez se divide en 2 semifrases de 4 compases cada una. A este tipo de frase se le llama **frase cuadrada** o **frase tipo**.
- **Cadencia:** es la manera en la que termina una frase, dando una mayor o menor sensación de reposo antes de continuar con la siguiente. Las cadencias más habituales son: **perfecta**, **plagal**, **imperfecta** (o semicadencia) y **rota** (o interrumpida).
- **Tema:** es una idea musical formada por una o varias frases.

¿Qué hace que una melodía sea “pegadiza”?

Una melodía que usa pocas notas y tiene una estructura basada en la repetición, será relativamente fácil de recordar. También ayuda el hecho de que las notas estén cerca en la escala, es decir, que no contengan grandes intervalos o saltos.

Por el contrario, una melodía que usa muchas notas y apenas contiene pasajes repetidos resultará más compleja para el oyente y, por tanto, más difícil de retener y recordar.

A lo largo de la historia ha habido grandes melodistas, compositores dotados de un talento especial para crear melodías hermosas y atractivas para el público. En mi opinión, estos son algunos de los autores que más destacaron en esta faceta:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)	<i>Mache dich, mein Herz rein</i> , de Pasión según San Mateo
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)	Adagio del <i>Concierto para clarinete</i>
Franz Schubert (1797-1828)	<i>Gute Nacht</i> , de <i>Winterreise</i>
Frederic Chopin (1810-1849)	<i>Nocturno en mi menor</i> op. 72 n° 1
Johannes Brahms (1833-1897)	<i>Sinfonía n° 4</i> en mi menor op. 98 (mov. 1°)
Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893)	<i>Sinfonía n° 6</i> en si menor op. 74 (mov. 1°)
Giacomo Puccini (1858-1924)	<i>O mio babbino caro</i> (de <i>Gianni Schicchi</i>)
Sergei Rachmaninoff (1873-1843)	<i>Concierto para piano y orquesta n° 2</i> (2° mov.)
Paul McCartney (1942)	<i>Blackbird</i>
Elton John (1947)	<i>Your Song</i>

Puedes escuchar nuestras recomendaciones de audición en nuestra *playlist* de Spotify “Hablemos de Música”: <https://open.spotify.com/playlist/45rjejQ0VvGZeGVMaMEF77?si=ygeMvQNFT2-9zjLESHgtDA>

La melodía en la música barroca (1600-1750)

Allemande, Sarabande y Air de la **Suite Francesa n° 2** en do menor (Johann Sebastian Bach)

La primavera de **Las estaciones** (Antonio Vivaldi)

- Las melodías forman **líneas largas y elaboradas**, dando la sensación de ser un hilo continuo sin fin que, en ocasiones, se enreda sobre sí mismo
- Las melodías barrocas suelen estar adornadas con **frecuentes mordentes, trinos y acciaccaturas**..
- Para conseguir un mayor efecto expresivo, muchos compositores usan **cromatismos y disonancias**.
- Uno de los rasgos novedosos de la música barroca es la aparición de la **melodía acompañada**, que se desarrolló paralelamente a la **textura polifónica**, en la que 2 o más melodías se entremezclan entre sí.
- La **interacción entre música y texto** en la música vocal se volvió más intensa que en épocas anteriores.
- La **improvisación** era un elemento esencial de la interpretación musical.

La melodía en la música clásica (1750-1820)

Fantasia en do menor K 475 (Wolfgang Amadeus Mozart)

Sinfonía n° 94 en sol mayor - 2º mov. Andante (Franz Joseph Haydn)

- El **ideal de belleza clásico** (orden, equilibrio y proporción) marcó el diseño de las melodías clásicas.
- La idea de alternancia entre equilibrio y contraste llevó a los compositores de la época al **uso de temas contrastantes**. Esta idea finalmente se consolidaría en una forma musical característica: la **sonata**, también llamada **concierto** (solista y orquesta) o **sinfonía** (orquesta). En su forma más pura, cada tema está diseñado en 2 frases de 8 compases: la primera funciona como **antecedente** (pregunta) y la segunda como **consecuente** (respuesta).
- Muchas melodías están basadas en **escalas, arpeggios o acordes rotos** (o fragmentos de ellos).

La melodía en la música romántica (1820-1910)

Nocturno en mi menor, op. 72 n° 1 (Frederic Chopin)

Intermezzo en la mayor op. 118 n° 2 (Johannes Brahms)

- **Riqueza expresiva y libertad formal** son las principales características de las melodías románticas.
- A menudo encontramos **melodías cambiantes**, en constante evolución, sin apenas repeticiones. También son habituales las **melodías inacabadas**, sin un final claro.
- Los solistas buscaban impresionar al público con sus exhibiciones técnicas, por lo que muchos compositores escribían **melodías complejas y espectaculares** para sacar el máximo partido del virtuosismo de los intérpretes (especialmente pianistas y violinistas).
- Durante esta época aparece el **leitmotif**, que consiste en asociar una melodía o frase con un personaje, un paisaje o una idea. Franz **Liszt**, Hector **Berlioz** y Richard **Wagner** fueron sus principales impulsores.
- Con frecuencia encontramos **melodías agobiantes asociadas a acompañamientos elaborados**, con gran fuerza expresiva.

La melodía en la música impresionista (1875-1925)

Arabesque n° 1 y Voiles (Claude Debussy)

- Las melodías se basan fundamentalmente en los **modos griegos** (dórico, frigio, lidio...). También utilizan con frecuencia **escalas** hasta entonces inusuales (**pentatónica, hexatona**...)
- Las líneas melódicas favorecen los **intervalos amplios**.
- Las melodías evitan resultar cantables y procuran no dejar clara la tonalidad.
- Más que describir de forma concreta, las melodías impresionistas buscan **sugerir atmósferas o ambientes**.

La melodía en la música modernista

Danza rumana nº 1 - Concierto para orquesta - 5º mov. (Béla Bartók)

3 Klavierstücke op. 11 nº 2 (Arnold Schönberg)

- **El concepto de melodía cambió** con la llegada del siglo XX y las nuevas ideas de vanguardia musical.
- Una melodía puede estar formada por una sola nota, o por un puñado de ellas, en lugar del tradicional abanico tonal. De hecho, **hay estilos en los que no hay melodía** de ningún tipo.
- **Las frases pueden ser regulares o irregulares** y terminar en diversos tipos de cadencias no habituales.
- Las melodías suelen basarse en **motivos breves**.
- Las melodías pueden estar basadas en **escalas diatónicas** o **escalas modales**, pero en ciertos estilos (como el expresionismo) tienden a ser **pandiatónicas**: todas las notas tienen la misma importancia, sin orden jerárquico. Aunque mucha gente considera este tipo de composición música atonal, lo más correcto sería decir que se trata de **música pantonal** (como Schoenberg prefería llamarla). Si las 12 notas de la cromática se ordenan de un modo concreto antes de empezar la pieza, estaríamos hablando de **música dodecafónica**.
- Como en el impresionismo, las melodías pueden emplear patrones no tradicionales, como las **escalas pentatónicas**, las escalas **hexatonas** o incluso **escalas de diseño único** (creadas por el propio compositor), llamadas **sintéticas**.
- En algunos estilos de música modernista (como el **primitivismo**) es frecuente encontrar dos modos o dos tonalidades distintas superpuestas (**bimodalidad** o **bitonalidad**).

La melodía en el blues y el jazz

In a sentimental mood (Duke Ellington)

Bewitched, bothered and bewildered (Hart / Rodgers)

- Sean instrumentales o vocales, las composiciones de jazz, blues y otros estilos derivados de ellos con posterioridad tienen siempre **una melodía principal que destaca sobre el acompañamiento**.
- A pesar de que la disonancia se usa y se acepta mucho más que en otros estilos, la mayor parte de las melodías en jazz y blues mantienen un **equilibrio entre notas disonantes** (tensión) **y consonantes** (relajación).
- En estos estilos la **improvisación** es una característica fundamental. Lo que suelen hacer los músicos de jazz es presentar el tema (*head*) de manera clara y reconocible al principio, para después improvisar sobre él en sucesivas *vuelatas* o repeticiones (*chorus*).
- Las melodías en jazz y blues se basan en diversos tipos de escalas: **diatónicas** (mayores, menores, pentatónicas...), **modales** (dórica, frigia, lidia, mixolidia...) y **cromáticas**.

La melodía en la música rock y pop

Rocket man - Your song (Elton John)

Bohemian Rhapsody (Queen)

When I was your man (Bruno Mars)

Highway to hell (AC-DC)

- La **melodía** ha sido el **elemento central** en la música rock y pop desde sus comienzos en la década de 1950 hasta la actualidad, en la que otros aspectos han cobrado mayor importancia.
- Al tratarse casi siempre de música vocal, **la melodía está estrechamente unida a la letra**, que es la parte que canta el vocalista.
- A menudo, **las melodías buscan ser pegadizas**, para lo cual buscan giros que resulten fácilmente recordables y los usan de manera repetida.
- En **rock**, muchas melodías se forman a partir de **escalas pentatónicas** y/o de **blues** (mayor o menor). En el **pop** se construyen a partir de **escalas modales** (sobre todo, la escala eólica o menor natural).
- La mayoría de las canciones pop y rock tienen un **estribillo**, una sección que se repite siempre de la misma forma, alternándose con las **estrofas** (que repiten la música, pero no la letra) y otras posibles partes (como **punteo** o **solo**).