

TALLER DE APRECIACIÓN E INTERPRETACIÓN MUSICAL

DE BACH A BRUNO MARS: UN LARGO Y APASIONANTE VIAJE

MÚSICA... ¿CLÁSICA O MODERNA?

A menudo escuchamos expresiones como “a mí no me gusta la música clásica”, “a mí me aburre la música clásica” o “a mí la música clásica me relaja”. Pero ¿cuántas de las personas que dicen esas cosas saben qué es la música clásica? Y tú, ¿sabes qué es la música clásica? ¿Te gusta? ¿Te relaja? ¿Te aburre? ¿O te resulta indiferente?

Y ¿qué entendemos por música moderna? ¿Hablamos de reggaeton? ¿De trap? ¿De rock? ¿De música hecha en los últimos años? Y si es así, ¿a partir de cuántos años deja la música de ser moderna?

Empecemos entonces por definir los conceptos.

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el vocablo **clásico** tiene diez significados. Para tratar el tema que nos ocupa nos quedaremos con estos tres:

- El **periodo de mayor plenitud** de una cultura, una civilización o una manifestación artística o cultural.
- Dicho de la música y otras artes afines: **de tradición culta**.
- **Que no se aparta de lo tradicional**, de las reglas establecidas por la costumbre y el uso.

Comúnmente se usa la expresión **música clásica** para referirse a toda la música que no pertenece a ninguno de los géneros de música popular actual: jazz, rock, pop... Pero en realidad, la Historia del Arte sitúa el Clasicismo musical entre el Barroco y el Romanticismo, aproximadamente entre 1750 y 1820.

El siglo XVIII fue el siglo de la Ilustración, una época en la que la cultura y el arte alcanzaron **cotas muy altas de calidad y de reconocimiento social**. Por otra parte, la música llamada clásica fue compuesta por músicos con formación **académica** y un cierto nivel de especialización, lo que la convierte en música **culta**. Tras conquistar el gusto mayoritario de la sociedad sentaría las bases de la **tradición musical** de las décadas posteriores, independientemente de que las tendencias estéticas y el gusto del público continuaran evolucionando.

Todo ello contribuyó a que el nombre de este periodo se convirtiera para el gran público en sinónimo de **música académica, culta o de concierto**, que es como los expertos prefieren denominarla.

Por otra parte, la palabra **moderno** se define como:

- Perteneciente o **relativo al tiempo de quien habla** o a una época reciente.
- **Contrapuesto a lo antiguo** o lo clásico y establecido.

De acuerdo con estas definiciones, un chaval de 12 años considerará modernos a **Rosalía** o a **Shawn Mendes**, mientras que la música de **Van Halen** o **Eurhythmics**, que yo encontraba de lo más moderna cuando tenía esa misma edad, será para él todo un clásico. Y la de Mozart, prehistoria musical.

Antes de pasar al siguiente punto, conviene aclarar una cosa: **durante el siglo XVIII** en los salones de la nobleza, en las iglesias y en las pocas salas de concierto que empezaban a surgir en las principales capitales europeas, **solo se tocaba música moderna**. Un dato muy importante a tener en cuenta.

Aquí tienes una lista de 10 obras “clásicas”. Escúchalas en este enlace:

<https://open.spotify.com/user/insomne71/playlist/0pCYYLDUEsUERtbVINSXbl?si=b16K-IH0SSmc35zMTkBhSw>

¿Cuántas reconoces?

1. *An die Freude* - 9ª sinfonía (Ludwig van Beethoven)
2. *Marcha nupcial - El sueño de una noche de verano* (Felix Mendelssohn)
3. *Minuet en sol* (Christian Petzold)
4. *La mañana - Peer Gynt* (Edward Grieg)
5. *Für Elise* WoO 59 (Ludwig van Beethoven)
6. *Also Sprach Zarathustra* - Prelude (Richard Strauss)
7. *Canon en re mayor* (Johann Pachelbel)
8. *Danza del hada de azúcar - Cascanueces* (Piotr Ilich Tchaikovsky)

9. *Rondo alla turca* - Sonata en la mayor (Wolfgang Amadeus Mozart)

10. *Gran vals* (Francisco Tárrega)

PRINCIPALES ESTILOS MUSICALES

Aunque se conservan documentos relacionados con la teoría musical en las antiguas Grecia y Roma, aún no existía un sistema de notación preciso que nos permita saber cómo sonaba aquella música. Durante la Edad Media, con la aparición del canto gregoriano, surgieron los primeros esbozos de escritura musical, que los monjes usaban solo para anotar la música de carácter religioso (**música sacra**). Por ejemplo, los **neumas**, signos que ayudaban a recordar la entonación de las melodías gregorianas, o el **tetragrama**, inventado en el siglo XI por **Guido d'Arezzo**, un primer sistema para escribir notas a distinta altura, anterior a nuestro actual pentagrama (que apareció por primera vez en algunos documentos del siglo XIII y acabó por imponerse dos siglos más tarde). Este monje benedictino fue también el responsable de poner **nombres a las notas**, a partir de un Himno a San Juan Bautista.

Durante el Renacimiento, la escritura musical se perfeccionó, empleándose también para la **música profana** (no religiosa) y la **música instrumental**. Una curiosidad: las cabezas de las notas se dibujaban con forma de rombo, hasta que a finales del siglo XVI pasaron a tener la forma redondeada o elíptica que conocemos hoy en día. Durante el Barroco continuaría evolucionando hasta que en el siglo XVIII, en pleno Clasicismo, quedaría definida prácticamente como nosotros la conocemos hoy.

Nuestro sistema de afinación actual, el llamado **temperamento igual**, que divide la octava en 12 semitonos iguales, comenzó a extenderse durante el barroco y acabaría por ser el sistema de afinación estándar durante la segunda mitad del siglo XIX.

En las próximas clases nos centraremos en la música compuesta desde el Barroco hasta nuestros días. Poco más de 400 años de historia musical resumidos en tres sesiones de 2 horas que espero les sirvan a todos para entender mejor y disfrutar aún más de la música que escuchan.

El periodo comprendido entre 1600 y 1910 se conoce como **Periodo de la Práctica Común**. Hablaremos también sobre algunos de los estilos más representativos de la música desde el final de ese periodo hasta nuestros días. Resumiendo, repasaremos los siguientes estilos:

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

Pero en lugar de tratarlos individualmente, como hemos hecho en cursos anteriores, esta vez los analizaremos y los relacionaremos de manera comparada, a través de los principales elementos que integran la música: **ritmo**, **melodía** y **armonía**.

EL RITMO

El **ritmo** forma parte de nuestra vida diaria. A menudo hablamos sobre el **sentido rítmico** que tenemos o tienen otras personas. Pero si lo piensas, hay ritmo en la secuencia de los días, las semanas, las estaciones, incluso en las distintas partes de un mismo día (mañana, tarde, noche). Nuestros cuerpos tienen un ritmo de funcionamiento. Y, por supuesto, hay ritmo en el baile y otras muchas actividades relacionadas con nuestra actividad corporal.

En términos musicales, el ritmo hace referencia a la **pulsación básica** de la música, su **organización temporal** y su **acentuación**.

Para muchos expertos, el **ritmo** es el único elemento realmente indispensable en la Música. En las partituras de música occidental el ritmo se asocia con el **tiempo** y la **dirección horizontal**, mientras que la melodía se relaciona con la altura y la dirección vertical. El ritmo hace referencia a las duraciones de las notas, de los acordes (ritmo armónico), de la longitud de las frases, de los cambios de dinámica...

El ritmo se define por la sucesión regular de elementos opuestos, la **alternancia entre pulsos fuertes y débiles, sonido y silencio, las notas largas y cortas**. Oímos esta sucesión temporal de elementos y se ordenan en nuestra mente formando una estructura. Por eso, después cierto tiempo escuchando, somos capaces de anticiparla.

Esta alternancia de pulsos fuertes y débiles es fundamental para la poesía, la música y la danza. La organización de pulsos y acentos formando un patrón que se repite es lo que llamamos **compás** y puede ser **regular** o irregular.

Pulso, métrica y compás

El pulso es una unidad básica para medir el tiempo en la música. Es una sucesión constante de pulsaciones que se repiten dividiendo el tiempo en partes iguales. Llamamos **pulso** tanto a cada una de las pulsaciones como al conjunto de todas ellas. El pulso puede ser **regular** o **irregular**. A menudo la mostramos físicamente siguiendo la música con el pie o con la cabeza o dando palmas. La percepción del pulso es una de las habilidades auditivas básicas para cualquier músico.

El **acento** es un refuerzo especial, un énfasis que se aplica en un determinado pulso. La acentuación musical se suele sentir como un apoyo o una descarga de energía. La combinación de pulsos y acentos da lugar a la organización métrica de los diversos compases. Por lo general **los acentos recaen sobre el primer tiempo de cada compás** (tiempo fuerte). De lo contrario, hablamos de **ritmo sincopado**.

El **compás** es la entidad **métrica musical** compuesta por varios pulsos o tiempos que se organizan en grupos, en los que se alternan partes fuertes y débiles. Los compases se pueden clasificar:

- En función del número de tiempos, en compases **binarios, ternarios** y **cuaternarios**.
- En función de la subdivisión de cada pulso, en compases **simples** (de subdivisión binaria) y compases **compuestos** (de subdivisión ternaria).

La representación escrita del compás se hace mediante la **indicación de compás**, que es una fracción que se coloca al comienzo de la partitura para especificar cuántos pulsos hay en cada compás (número superior) y qué figura representa el pulso (número inferior).

Por ejemplo:

- 3** 3 pulsos o partes
- 4** La figura que vale una parte es la negra (2=blanca, 4=negra, 8=corchea)

Tempo y duración

El **tempo** de la pieza es su velocidad, la rapidez con la que fluye el pulso. A lo largo de la historia ha habido dos formas de indicar el tempo:

- Hasta la invención del **metrónomo** se empleaban solo palabras (generalmente en italiano) que daban una idea aproximada de la velocidad de la pieza, además de información sobre el carácter o la expresión que había que dar a la música (*Largo, Andante, Moderato, Allegro, Presto...*)
- La invención del metrónomo por **Johann Maelzel** en 1816 aportó mayor precisión y dio paso a las **indicaciones metronómicas**.
- En la música actual el tempo se suele indicar en pulsaciones por minuto (ppm), normalmente abreviado como **bpm** (de la expresión inglesa *beats per minute*). Esto significa que una figura se establece como pulso y debe ser ejecutada un determinado número de veces por minuto.

El ritmo en la música barroca (1600-1750)

[Allemande de la Suite Francesa en Do menor \(Johann Sebastian Bach\)](#)

- El compás se convierte en la unidad básica del ritmo musical.
- Predominan los compases **regulares**, binarios, ternarios y cuaternarios.
- En música instrumental, el ritmo del **bajo continuo** establece un compás claro y sencillo, muy uniforme.
- Se busca un ritmo muy marcado (llamado **ritmo mecánico**) con pulsaciones fuertes y repetidas.
- **El movimiento constante** se convierte, como en pintura y escultura, en uno de los rasgos fundamentales del ritmo de la música barroca.
- En su búsqueda del **contraste**, en las obras de varios movimientos los compositores **alternan tiempos rápidos y lentos**.
- Muchos ritmos de danzas populares y cortesanas pasan a formar parte de la música de concierto, como por ejemplo: el **minuet** (*minuetto* o *minué*), la **gavota**, la **zarabanda**, la **jiga** o la **polonesa**. Estas danzas se encuentran a menudo agrupadas en obras más largas, llamadas **suites** o **partitas**.

El ritmo en la música clásica (1750-1820)

[Fantasía en re menor K 397 \(Wolfgang Amadeus Mozart\)](#)

- Los compositores abandonan el bajo continuo y escriben **líneas independientes para el bajo y el resto del acompañamiento**, en busca de una expresión musical simple, natural y sistemática.
- Esta escritura de partes individuales para los acompañamientos permitió un **mayor detalle y precisión en el tratamiento del ritmo y**, por tanto, una **mayor variedad**.
- Las obras clásicas contienen una **gran riqueza de patrones rítmicos**, con amplio uso de síncopas, acentos en notas de anacrusa, cambios en la duración de las notas...
- En una pieza barroca unos pocos patrones se repetían muchas veces, mientras que **en una pieza clásica hay cambios de ritmo constantes**.

El ritmo en la música romántica (1820-1910)

[Nocturno en mi menor, op. 72 n° 1 \(Frederic Chopin\)](#)

- Cada vez hay **ritmos más complejos** y los compositores exploran las **velocidades extremas**. El tempo lento se vuelve realmente lento y el rápido, realmente rápido.
- El **desarrollo de la técnica musical** y la aparición de la figura del **solista virtuoso** invitó a los compositores a escribir **música más rápida y compleja** de tocar.
- El uso del **tempo rubato** como recurso expresivo es uno de los rasgos más reconocibles de la música romántica.
- Las **polirritmias irregulares** (3 contra 2, 4 contra 3...) son cada vez más habituales.

El ritmo en la música impresionista (1875-1925)

[Arabesque n° 1 \(Claude Debussy\)](#)

- Los tiempos fuertes tienden a difuminarse por el uso de **ligaduras, síncopas y hemiolas**.
- En algunos casos la idea rítmica cambia tanto que **la métrica cambia, aunque no cambie el compás**.
- Se usan mucho los **tiempos compuestos**, con frecuentes **ritmos cruzados**.
- En ocasiones, el sentido del pulso es modificado. Esto puede hacerse de varias maneras, pero una de las más habituales es **desplazar los pulsos fuertes a las partes débiles**.

El ritmo en la música modernista en general

[Sonata n° 3 para piano - 1º movimiento \(Paul Hindemith\)](#)

- El empleo de **compases irregulares** (o de amalgama) y los **cambios frecuentes de compás** en el transcurso de una misma obra o un movimiento de la misma son algunas de las novedades que trajo la música de las vanguardias del siglo XX.
- La tecnología y una larga tradición en la interpretación de ritmos muy complejos permitió a los compositores crear **estructuras minimalistas y repetitivas** y **complejos pasajes rítmicos**.
- **Serialismo, aleatoriedad y polirritmia** son elementos integrales en la música.
- El **ritmo** puede ser **indeterminado**, como ocurre con el **ruido**, en muchos casos parte de las obras de algunos compositores.

El ritmo en la música primitivista

[La consagración de la primavera - \(I. Stravinsky\)](#)

- **Ritmos sencillos** que pueden formar complejas estructuras de **ritmos asimétricos no tradicionales**.
- Los pulsos de compás pueden contener agrupaciones irregulares.
- Los compases pueden cambiar frecuentemente.
- Dos o más compases diferentes pueden superponerse (polimetrías).

El ritmo en la música neoclásica

[Descriptions automatiques \(E. Satie\)](#)

- Usa patrones similares a los de la música primitivista.
- A menudo, los **acentos métricos se cambian a lugares imprevistos**.

El ritmo en la música expresionista

[3 Piezas para piano op. 11 n° 2, Mässige Achtel \(Arnold Schoenberg\)](#)

- La liberación de la forma y la armonía también afectó al ritmo, cada vez más complejo, irregular y a menudo, de velocidad cambiante.
- Generalmente los **ritmos son sutiles e irregulares**.
- La complejidad rítmica se logra a veces también mediante constantes **cambios de compás**.

El ritmo en el blues y el jazz

[Take the A Train \(Duke Ellington\)](#)

- Las **síncopas** y los **acentos desplazados** a los pulsos tradicionalmente débiles (2º y 4º) son dos de los principales rasgos distintivos de los ritmos en el blues y el jazz.
- Otra característica rítmica fundamental en el jazz es el **swing**.

El ritmo en la música rock

[Rock around the clock \(Bill Haley\)](#)

- El **rock & roll** heredó del **blues** la acentuación del 2º y el 4º tiempo del compás, pulsos tradicionalmente débiles en la música de siglos anteriores.
- Aunque hay muchos patrones de ritmo en los diferentes sub-estilos del rock, suele tratarse de **ritmos marcados y claros**.

El ritmo en la música pop y sus derivados

[Human nature \(Michael Jackson\)](#)

- **Síncopas** en todos los niveles (melodía, acompañamiento)
- Empleo de **falsos tresillos**.
- Incorporación de **patrones de ritmo de múltiples procedencias** y nacionalidades (asiáticos, latinos...)