

GLOSARIO MUSICAL

CURSO CULTURA MUSICAL 2019
BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Profesores Juana Millar y Javier Bossart

Acorde. Dos o más notas que suenan juntas. Los diferentes tipos de acorde se nombran de acuerdo con los intervalos que contienen: la *triada*, por ejemplo –el acorde fundamental en la armonía occidental– se construye a partir de una nota “fundamental” con dos terceras superpuestas; es decir, la fundamental, la tercera nota respecto de esta y la quinta. Por ejemplo: do-mi-sol, fa-la-do, sol-sib-re o fa#-la-do#.

Los siete acordes diatónicos: Sobre el primer grado de la escala mayor sale un acorde triada mayor con la nueva tercera superpuesta, el acorde sigue siendo mayor y esta nueva tercera crea el intervalo de séptima mayor con la fundamental.

La triada se forma con la superposición de dos terceras. La cuatriada se forma con la superposición de tres terceras:
 Triada mayor: dos terceras : UNA MAYOR : DO-MI (2 TONOS) , Y UNA MENOR : MI-SOL : (TRES TONOS Y MEDIO). Si a esto se le añade otra tercera mayor hemos construido una cuatriada con séptima mayor. DO-SI (séptima mayor).

Armonía. Aspecto de la música consistente en hacer sonar tonos simultáneamente. En términos de escritura musical, la armonía es el elemento vertical de la textura de la música. También se puede decir que es cualquier conjunto de alturas que se emiten simultáneamente o en forma tal que funcionen con una abstracción de un conjunto de tonos, a diferencia de determinados acordes que sean ejemplos de esa abstracción.

Se dice también que es el arte y técnica de la formación, sucesión y modulación de los acordes. En la música occidental, la armonía es la subdisciplina que estudia el encadenamiento de diversas notas superpuestas; es decir: la organización de los acordes.

Cifra de compás, indicador de tiempo: Normalmente consiste en una fracción numérica en la que el denominador (número inferior) indica la unidad de medida del pulso en relación con la redonda, y el numerador (número superior) indica el número de pulsos o tiempos de dicha unidad contenidos en cada compás. Por ejemplo, el indicador de compás 2/4 significa que un compás tiene dos pulsos (tiempos) con valor de negra y el de 4/8 indica que cada compás tiene cuatro corcheas.

El numerador indica el número de tiempos de que consta el compás

El denominador indica el valor de cada uno de estos tiempos en relación con la Unidad: la redonda

Compás: es la entidad métrica musical compuesta por varios pulsos que se organizan en grupos, en los que se da una contraposición entre pulsos acentuados y débiles. En función del número de tiempos/pulsos que los forman surgen los **compases binarios, ternarios y cuaternarios**.

En las partituras las cifras de compases se sitúan al principio del pentagrama de la obra, o bien tras una doble barra que indica un cambio de compás. La división en compases se representa mediante unas líneas verticales, llamadas líneas divisorias o barras de compás, que se colocan perpendicularmente a las líneas del pentagrama.

Estilo musical: conjunto de características que individualizan las obras de un músico o la tendencia musical de una época. Al modo que se hace con otros campos del arte, la clasificación de las obras y autores por estilos permite agruparlos y reconocerlos por sus características puramente musicales, tales como el uso de la melodía, la armonía, la textura, el ritmo, etc. Ejemplos de estilos musicales son la música renacentista, la música romántica, el canto gregoriano o el jazz.

Estilo musical y género musical

Existe cierta ambigüedad y confusión entre los términos **estilo musical** y **género musical**. En la historiografía académica la denominación género musical se reserva a la clasificación de las obras musicales por la finalidad a la que están destinadas, resultando de ello géneros como la música religiosa, la música programática, la música de cine o la ópera. Sin embargo en música popular y en la industria discográfica los diferentes estilos musicales (tales como por ejemplo el rock, el jazz o el flamenco) suelen ser denominados "géneros".

Criterios de clasificación

La clasificación en estilos suele realizarse según criterios fundamentalmente musicales:

- Características melódicas y armónicas.
- Características rítmicas.
- Instrumentación típica.
- Estructura de la obra (duración, movimientos, secciones, repeticiones, etc.).
- Textura musical.
- Normas y técnicas de composición e interpretación.

Sin embargo el nombre de los estilos musicales resultantes suele recoger el contexto sociocultural, geográfico, social o histórico de las obras. Así, se habla de música renacentista, barroca, celta o música africana.

Formas musicales: Tanto el concierto como la sinfonía y la sonata son formas musicales, es decir, una especie de 'moldes' dentro de los cuales el compositor expresa su creatividad, siguiendo determinados procedimientos y siguiendo ciertas tradiciones. Así como Mozart al componer la Misa de Coronación sabía que tenía que incluir un Kyrie, Gloria, Credo, etc y que, la tradición dictaba que en la música religiosa se utilizaban los instrumentos de bronce (trompetas, cornos...) cuando debía crear un concierto se atenía a

ciertas reglas. Dentro de estas formas, sin embargo, podían ser muy libres y experimentales.

En la música, la palabra *forma* quiere decir que los elementos o ideas musicales de una obra musical (armonía, ritmo, melodía, etc.) están organizados. Sin organización, la música sería una masa incomprensible como un ensayo sin signos de puntuación o una conversación que salta sin propósito alguno de un tema a otro. Lo que da equilibrio y unidad a la *forma musical*, y que podemos considerar como punto básico para constituir la es el reconocimiento de un fragmento ya oído. Por tanto, para crear una forma musical los compositores utilizan dos recursos básicos: la repetición y el contraste.

Géneros musicales: categoría que reúne composiciones musicales que comparten distintos criterios de afinidad, tales como su función (música de danza, música religiosa, música de cine...), su instrumentación (música vocal, música instrumental, música electrónica...), el contexto social en que es producida o el contenido de su texto.

Mientras que las tradicionales clasificaciones académicas en géneros musicales han atendido fundamentalmente a la función de la composición musical (para qué es compuesta la pieza, como en los ejemplos anteriores), las clasificaciones por géneros de la música moderna, usadas por la industria discográfica, han atendido más a criterios específicamente musicales (ritmo, instrumentación, armonía...) y a características culturales, como el contexto geográfico, histórico o social; se ha asimilado así el concepto de género musical al de estilo musical, y es habitual que hoy se califique de "géneros" al flamenco, el rock o el country (ejemplo: *el rock es un género musical de ritmo muy marcado*).

Clasificación académica de los géneros musicales

Tradicionalmente se han separado por géneros las obras musicales según para qué fin han sido compuestas, esto es, según su función social y su instrumentación (criterios funcionales o materiales).

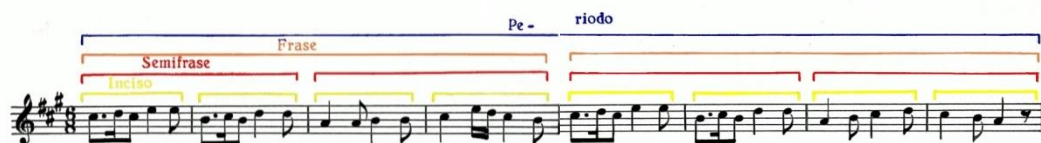
Clasificación por función

- Música religiosa: la que ha sido creada para alguna ceremonia o culto religioso (misa, etc.).
- Música profana: es el género al que pertenece toda música no religiosa.
- Música de danza.
- Música dramática: pertenecen a este género las obras musicales teatrales, en la que los cantantes actúan representando a su personaje a la vez que cantan (ópera, musical, etc.).
- Música incidental: es la música que acompaña una obra teatral, un programa de televisión, un programa de radio, una película, un videojuego y otras formas de expresión que no son en principio musicales.
- Música cinematográfica: es la música, por lo general orquestada e instrumental, compuesta específicamente para acompañar las escenas de una película y apoyar la narración cinematográfica. Aunque se la puede considerar como un tipo de música incidental, constituye por sí misma un género musical.

Clasificación por instrumentación

- Música vocal: toda música en que interviene la voz. A la música vocal sin ningún tipo de acompañamiento se le denomina "a capella". Si se trata de un conjunto de voces se le llama música coral.
- Música instrumental: obras interpretadas exclusivamente por instrumentos musicales, sin participación de la voz. Dentro de la música clásica, si la agrupación de instrumentos es reducida se habla de música de cámara. Cuando la obra musical es interpretada por una orquesta se habla de música sinfónica. Si los instrumentos que ejecutan la obra son electrónicos, hablamos de música electrónica.
  - Música pura o abstracta: es música sin referencia a lo extramusical; no trata de describir o sugerir algo concreto más allá de lo que el oyente sea capaz de percibir y sentir.
  - Música programática: es la que se basa en un programa literario, guía o argumento extramusical. Es música que intenta contar una historia o cuento, la vida de un personaje, etc. Una derivación de este género es la música descriptiva, que es la que describe un paisaje, fenómeno o acontecimiento (una batalla, una tormenta, etc.)

FRASE: sección de una línea musical algo parecida a una cláusula o una oración en prosa, llamada frase. Las frases suelen ser una función de la armonía y del ritmo así como una melodía. Se les define típicamente por la llegada a un punto de, por lo menos, estabilidad momentánea, como la creada por una *cadencia*. Cuando una frase se construye de modo que demande mayor resolución por medio de una segunda frase (generalmente de carácter semejante) a la primera se le llama *antecedente* y a la segunda *consecuente*. En la música tonal especialmente de finales del siglo XVIII y principios del XIX, las frases suelen consistir (aunque no siempre) en múltiplos de dos compases, y las frases de dos compases son especialmente comunes. Al aspecto de la ejecución que se ocupa de la estructura de la frase de una composición se le llama fraseo y se efectúa por medio de la articulación. En la notación musical las frases se indican a veces por medio de arcos o ligaduras.

"Eres tu ..mi príncipe azul"

FORMA: primaria A (a+a)

Vals

1ª Frase (línea melódica ondulada)-----8 c.

2ª Frase (línea melódica descendente)-----8 c. final

Melodía (línea musical): primero, algunas ideas fundamentales:

- Un sonido musical o tono tiene altura y duración escrita simbólicamente en una nota.
- La melodía es la línea en la música, un concepto compartido por todas las culturas.
- Una melodía se define por alturas en intervalos.
- Puede tener una gama de alturas angosta o ancho rango.
- Se puede mover en distintas direcciones (ascenso o descenso).
- Se puede mover por pasos (grados) conjuntos o por saltos.
- Las unidades de una melodía son frases, y las frases terminan en cadencias.
- Una melodía puede ser acompañada por una melodía secundaria (contramelodía).

Sonido musical

Antes que podamos definir el término melodía, tenemos que tener una comprensión común de muchos términos. El sonido es producido por vibraciones percibidas por el oído humano. Un sonido musical, o tono, puede ser definido en términos de su altura y de su duración, y es representado por un símbolo musical llamado nota. Altura se refiere a lo agudo o grave de un sonido, medido en frecuencias (el número de vibraciones por segundo), lo que depende del cuerpo en vibración. Una cuerda corta, o columna de aire, vibra más rápido que una cuerda larga y, por lo tanto, produce una altura más aguda. La duración depende de la longitud de tiempo en que esta vibración continúe. Veremos que la afinación se relaciona al elemento musical de la melodía mientras que la duración influye sobre el movimiento musical a través del tiempo (ritmo).

Definiendo “melodía”

La melodía es la sucesión coherente de alturas individuales. Percibimos las alturas de una melodía relacionadas las unas a las otras, en la misma forma en que oímos las palabras de una oración, no de forma aislada sino como un pensamiento completo. Como se dijo anteriormente, la altura se refiere a lo agudo o grave de un tono, dependiendo del número de vibraciones (frecuencia), mientras más rápida la vibración, más aguda la altura. La distancia entre dos alturas distintas se conoce como *intervalo*. Los intervalos pueden ser largos o cortos. Los intervalos de la música occidental nos son familiares, mientras que otras culturas utilizan intervalos tan cortos que son prácticamente indistinguibles por nuestros oídos.

Características de la melodía

Las melodías pueden ascender o descender con movimientos atrevidos, o cambiar lentamente, sutilmente, casi imperceptiblemente. Las melodías de cada cultura musical tienen sus características distintivas. En algunas culturas, la melodía está estrechamente unida al ritmo, y en otras, incluyendo la cultura occidental, una melodía es casi inseparable de los sonidos que están combinados en ella (armonía).

Podemos describir algunas características de cualquier melodía: su rango, su diseño, y la forma en que se mueve. Una melodía sube y baja, siendo un tono más grave o más agudo que otro; por *rango* nos referimos a la distancia entre la nota más grave y aguda de una melodía. Esta envergadura puede ser muy estrecha, como en una canción de niños que sea fácil de cantar, o puede ser muy ancha, lo cual es muy frecuente en las melodías interpretadas por instrumentos. El rango de una melodía es descrito usualmente de modo aproximativo: estrecho, medio o ancho.

El diseño está determinado por la dirección que una melodía toma cuando gira hacia arriba o hacia abajo o se mantiene estática. Este movimiento puede ser expresado en una especie de gráfico lineal, resultando en una línea ascendente o descendente, en un arco o en una ola.

La melodía puede moverse de altura en altura en pequeños intervalos, o puede moverse por saltos para alturas más distantes. Melodías que se mueven principalmente por pequeños intervalos de manera unida y conjunta se llaman graduales o de movimiento conjunto, mientras que aquellas que se mueven por largos intervalos son conocidas como melodías por salto. Las melodías no permanecen necesariamente del mismo modo a lo largo de su extensión. La melodía puede, por ejemplo, empezar con un pequeño rango y movimiento conjunto y, en su desarrollo, expandir su rango y volverse más amplia o separada.

Motivo: breve figura melódica y/o rítmica, de diseño característico que ocurre una y otra vez en una composición o sección, como elemento unificador. El motivo se distingue del tema o del sujeto por ser mucho más breve y generalmente fragmentario. En efecto, los motivos suelen derivarse de los temas, y estos últimos se dividen en elementos más breves. Aun solo dos notas pueden constituir un motivo, si son lo suficientemente características, melódica y/o rítmicamente. La técnica de los motivos es especialmente importante en sonatas y sinfonías, cuyas secciones de desarrollo suelen estar basadas en gran parte en motivos derivados de diversos temas de la exposición.

Motivo de la Quinta sinfonía de L. van Beethoven:

Pulso [tiempo]: Unidad básica de duración en la música mensural, como la que el director indica con los movimientos de la mano o la batuta. Los tiempos se clasifican normalmente de acuerdo con el lugar que ocupan en el compás: tiempos “débiles” (el segundo y el cuarto en un compás de cuatro tiempos, el segundo y el tercero en un compás de tres tiempos o el segundo en un compás de dos tiempos) y como tiempos “fuertes” (el primero y, en menor medida, el tercero en un compás de cuatro tiempos; y el primero en un compás de tres o de dos tiempos).

Puntos clave

- La *textura* se refiere al entretendido de los elementos melódicos y armónicos de la música.
- La textura más simple es la música de una sola melodía, o *monodia*.
- La *heterofonía* resulta en una melodía combinada con una versión ornamentada de sí misma, hecha por dos o más intérpretes.
- La *polifonía* describe una textura de muchas voces basada en el *contrapunto* –una línea que se establece contra otra. Son distintas melodías con distintos ritmos.
- *Homoritmia u homofonía* es una textura en la cual todas las voces, o líneas, se mueven al mismo ritmo.
- Una voz melódica principal con acompañamiento es la *melodía acompañada*.
- La *imitación* –cuando una idea melódica se presenta en una voz, y es luego replicada en otra- es una técnica común de unificación en la polifonía; *cánones* y *rondas* son dos tipos de imitación estricta.

Tipos de texturas

Otro elemento de la música es lo que llamamos su textura, o tejido. Las líneas melódicas pueden ser pensadas como las varias hebras que forman el tejido musical. Esta textura puede ser una entre los muchos tipos que existen.

La textura más simple es la *monodia*, o de una voz (“Voz” se refiere a una línea o parte individual, incluso cuando estamos hablando de música instrumental). Aquí, la melodía es escuchada sin ningún acompañamiento armónico u otras líneas melódicas. Puede ser acompañado por un ritmo o instrumentos de percusión que la embellecen, pero el interés está enfocado en la sola línea más que en cualquier acompañamiento. Hasta hace alrededor de mil años, la música occidental que conocemos era monódica, como la mayoría de la música del Lejano y Medio Oriente de hoy en día.

Un tipo de textura que se encuentra ampliamente fuera de la música de arte de la tradición occidental está basada en dos o más voces (partes) que elaboran simultáneamente la misma melodía, generalmente en una ejecución improvisada. Llamada *heterofonía*, esta técnica, generalmente, resulta en una melodía combinada con una versión ornamentada de sí misma... también puede ser escuchada en algunas melodías folklóricas, como también en el jazz y en los spirituals, donde la *improvisación* (en la cual parte de la música es creada en el mismo instante) es central en la ejecución.

Distinta de la heterofonía es la *polifonía* (o textura de muchas voces), en la cual dos o más líneas melódicas diferentes son combinadas y, por lo tanto, distribuyendo el interés melódico entre todas las partes. La textura polifónica está basada en el *contrapunto*. Este término proviene del latín *punctus contra punctum*, “punto contra punto” o “nota contra nota” –es decir, una línea musical establecida contra otra. El contrapunto es el arte de combinar dos o más líneas melódicas simultáneas, normalmente con reglas establecidas en un período particular de la historia de la música.

En el cuarto tipo de textura, *melodía acompañada*, una sola voz se apodera del interés melódico, mientras que las partes acompañantes toman un papel subordinado. Normalmente, se convierten en bloques de armonía, los acordes que soportan, dan color, y realzan la línea principal. Aquí, el interés del auditor es dirigido a una única línea

melódica, pero está concebido en relación a un fondo armónico. Escuchamos una textura de melodía acompañada cuando un pianista toca una melodía con la mano derecha mientras que con la izquierda toca los acordes, o cuando un cantante o violinista lleva la melodía contra un acompañamiento armónico del piano. La textura de melodía acompañada, por lo tanto, está basada en la armonía, así como la textura polifónica se basa en el contrapunto.

Finalmente, existe también la *homofonía*, una en la cual todas las voces, o líneas, se mueven al mismo ritmo, en un estilo de nota-contra-nota. Está basada en la armonía que se mueve de modo sincronizado con una melodía.

Una composición no necesita usar una textura u otra de manera exclusiva. Por ejemplo, una obra de gran escala puede empezar presentando una melodía junto a una textura homofónica, tras la cual la interacción de las partes se vuelve cada vez más polifónica en la medida en que más líneas independientes van entrando. Del mismo modo, en una larga pieza de melodía acompañada, el compositor puede realzar el efecto de la melodía principal a través de un interesante juego de contramelodías y contra ritmos en las partes acompañantes.

Hemos visto que la melodía es el aspecto horizontal de la música, mientras que la armonía es el vertical. Comparar la textura musical a las texturas de un tejido es, por lo tanto, válido. Las hebras horizontales, las melodías, son mantenidas juntas por las hebras verticales, las armonías. De su interacción resulta una textura que puede ser liviana o pesada, tosca o fina.

La expansión musical más firmemente atada es conocida como desarrollo temático —elaborando o variando una idea musical, revelando su capacidad para crecer. Una de las técnicas más importantes en la composición musical —el desarrollo temático— requiere imaginación, oficio y capacidad intelectual. El principio de elaboración melódica extensa es importante también a los estilos melódicos de muchas músicas del lejano y medio oriente.

En el proceso de desarrollo, algunos procedimientos han demostrado ser especialmente efectivos. El más sencillo es la repetición, la cual puede ser exacta o variada. O la idea puede ser vuelta a exponer en una altura más aguda o grave; esta reexposición es conocida como *secuencia*.

Otra técnica importante de desarrollo temático consiste en romper un tema en sus partes, o motivos. Un *motivo* es el fragmento más pequeño de un tema que forma una unidad rítmico-melódica. Los motivos son las células del crecimiento musical. Al dividir los temas en fragmentos, repitiendo y variando motivos, y combinándolos en nuevos patrones, los compositores imparten las cualidades de evolución y crecimiento a sus obras. Estos bloques de construcción musical pueden ser vistos en acción incluso en las canciones más simples.

Cualquiera sea la dimensión o el estilo de la composición, siempre presentará los principios de repetición y contrastes, de unidad y variedad que hemos mencionados. Una práctica formal vinculada a la repetición que puede ser encontrada en la mayoría de la música de todo el mundo es el *responsorial*. Oída en muchas músicas de África, de América indígena y de los Afroamericanos, este estilo de ejecución está basado en una estructura social que reconoce un cantante líder que es imitado por un coro de

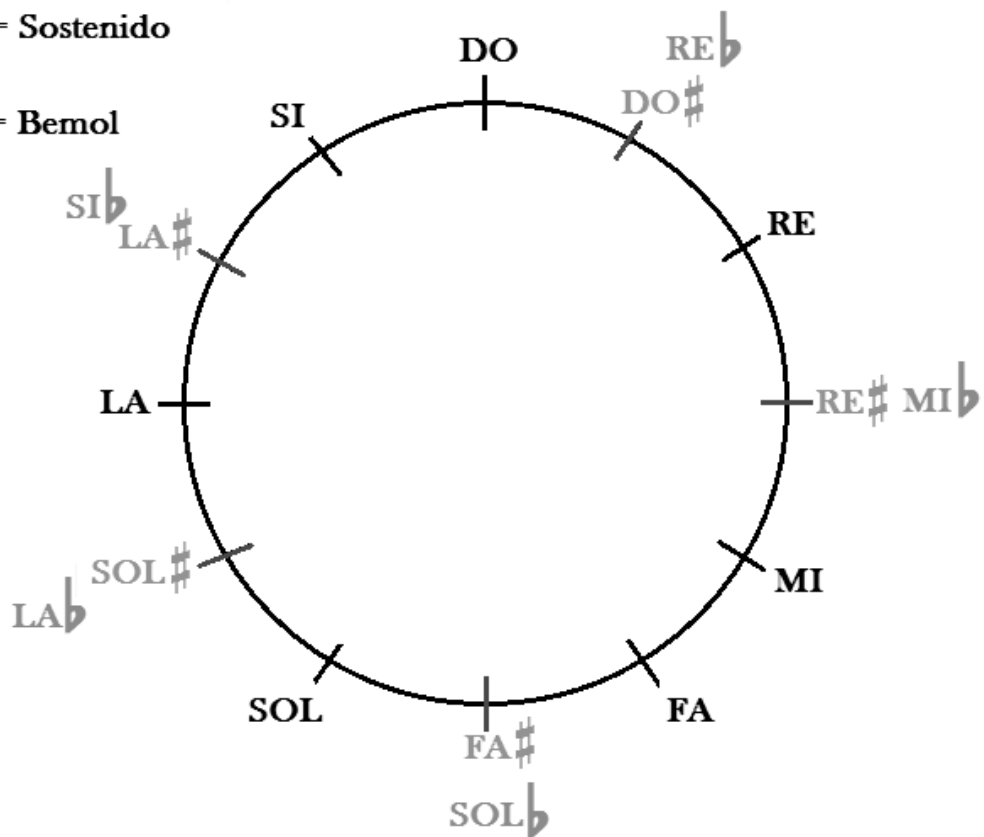
seguidores. Primero podemos estudiar la práctica así como ocurre en estilos tempranos de la música de la iglesia occidental. Otro procedimiento estructural ampliamente utilizado, vinculado al principio de repetición es el *ostinato*, pequeño patrón musical – melódico, rítmico o armónico- que es repetido continuamente a lo largo de una obra o una sección mayor de una composición. Esta técnica unificadora es especialmente prevaleciente en muchas músicas africanas como también en estilos populares como el blues, el jazz, el rock y el rap.

La música compuesta e improvisada muestra el esfuerzo por la forma orgánica que junta las notas individuales dentro de una frase, las frases dentro de una sección, las secciones dentro de un *movimiento* (la división completa y comparativamente independiente de una obra de gran envergadura), y los movimientos dentro de la obra como un todo –así como una novela une las palabras, frases, oraciones, párrafos, capítulos y partes.

Tonalidad: sistema para organizar las notas de la escala –la octava-, por medio del cual un solo tono, llamado *tónica* se convierte en central. El término se aplica con mayor frecuencia al sistema particular de tonalidad que prevaleció en la música occidental culta desde fines del siglo XVII hasta comienzos del siglo XX, llamada a veces *tonalidad mayor-menor* o *tónica-dominante*. Este sistema continúa siendo la base de casi toda la música popular occidental. Se dice de una composición organizada en esta forma que está en la clave de cualquier tono que sirva como de tónica, siendo la clave mayor o menor, según el arreglo de tonos y semitonos en la escala construida sobre la tónica, la escala que suministra los principales tonos empleados en la composición, considerada en conjunto (el término tonalidad se emplea a veces también como sinónimo de clave, en este sentido). La tónica, o centro tonal, sirve de punto de reposo hacia el cual la tensión estructural creada por la manipulación de otros tonos se resuelve por medio de cadencias en la conclusión de una composición o cerca de ella y en otras partes. Es en el potencial de la creación y liberación de la tensión tonal y de la explotación completa de los recursos de la escala temperada igualmente donde se encuentra la tonalidad de tónica dominante

= Sostenido

b = Bemol

Sistema Temperado:
La distancia mínima entre dos notas es el Semitono.
La escala queda dividida en 12 sonidos a distancia de semitono.
La escala diatónica combina tonos y semitonos

Distancia entre las notas de la escala

1 SEMITONO

1 TONO

Cada escalón es Un Semitono

