

AUDICION 1

Forma y color en la música

Carles Riera Pujal
Romà Escalas Llimona
Francesca Galofré Mora

DINSIC
mf
BOILEAU

Agradecemos a la Casa Audenis, al Museu Municipal de la Música de Barcelona y al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona la colaboración en la realización de las fotos y dibujos técnicos, así como al Orfeó Català la cesión de una de sus fotos realizada en el Palau de la Música Catalana.

Diseño cubierta y ilustraciones: Angels Comella Olivé
Fotografías: Gabriel Serra Llimona / Museu Mpal. Música (BCN)
Ilustraciones técnicas: Anna Bassó Sumoy
Maquetación: DINSIC GRAFIC

© **Carles Riera Pujal, Romà Escalas Llimona y Francesca Galofré Mora**
© **Traducción al castellano: Javier Duque Gutiérrez**
© **Derechos de edición cedidos a: Publicacions Musicals DINSIC - Santa Anna, 10 - E 3 — 08002 Barcelona**

Coeditan: Publicacions Musicals DINSIC - Santa Anna, 10 - E3 — 08002 Barcelona
Editorial MF - Tramuntana, 7 - El Vendrell (Tarragona)
Editorial Boileau - Provença, 287 - 08037 Barcelona

Impreso en: Ferrer i Olzina, S.A. - Viladomat, 158 - 08015 Barcelona
Depósito Legal: B - 25.734 - 94

ISBN Obra completa: 84-86949-20-3
ISBN: 84-86949-31-9

DISTRIBUYE: Distribucions Musicals DINSIC
Santa Anna, 10 - E3 — 08002 BCN
tel. (93) 318.06.05

PRESENTACIÓN

El libro *Audición: forma y color en la música*, primero de esta nueva colección AUDICIÓN, ha sido impulsado por nuestra editorial, *Publicacions Musicals DINSIC*, con un objetivo principal: ofrecer un soporte visual -el libro- y auditivo -la casete- que complementen lo más importante: el trabajo del maestro como eje vertebrador de la formación musical del niño en el campo de la audición consciente.

Un objetivo irrenunciable desde el origen mismo de este proyecto ha sido, tanto para los autores como para la editorial, que el libro vaya acompañado de ejemplos musicales, en este caso, por una casete.

Para los autores era una necesidad inherente al mismo proyecto. Para la editorial ha sido un reto seductor desde el punto de vista de la gestión y producción.

Esta vez ofrecemos un libro en color, lleno de ilustraciones sugerentes, fotografías, esquemas, dibujos técnicos y demás, acompañado de una casete con fragmentos musicales de grandes obras clásicas -diversas tanto por los distintos autores, como por las diferentes agrupaciones instrumentales: grandes orquestas, orquestas de cámara, coros, etc-, y con pequeñas piezas grabadas, exprofeso para esta casete, por grandes jóvenes intérpretes del país.

La realización de esta casete, y también del libro, fue iniciada hace ya dos años, y ha sido en todos sus aspectos -gestión legal, técnica, etc.- una gran novedad y un proyecto apasionante que, ahora finalmente, vemos realizado de manera -creemos- satisfactoria.

Presentamos, con la verdadera intención de ofrecer un servicio, este trabajo -libro y casete- como primer volumen de la colección AUDICIÓN.

Por favor, maestros y alumnos, disfrutad lo máximo posible.

Junio 1993

A QUIÉN VA DESTINADO

Inicialmente, este libro y los que seguirán en esta primera fase de la colección AUDICIÓN, acompañados de su correspondiente casete -o similar-, están pensados para los alumnos de Grado Elemental de las Escuelas de Música, sean públicas o privadas, dependientes de Conservatorios o no.

A pesar de esta primera definición hemos de tener en cuenta un aspecto importante: la voluntad de dirigirnos, como autores, a un abanico diverso de alumnos –y a sus profesores–, dentro de un marco de edad amplio –a partir de 9-10 años–, (Escuelas Elementales de Música, Escuelas de Educación Primaria, Centros Culturales con sección musical, etc.). No hace falta decir que también puede ser útil para los autodidactas de Secundaria o de cualquier otra procedencia y edad.

Creemos que un hecho a subrayar es que cada libro va acompañado de su correspondiente casete; eso quiere decir que cada alumno, fuera de horas de clase, podrá disponer de los dos elementos.

No es necesario decir que, bien orientado y bien utilizado, este material puede ser muy útil.

OBJETIVOS

Hoy en día **enseñar a escuchar música** tiene mucho que ver con el hecho de desarrollar la capacidad de disfrutar y enriquecerse con el arte de los sonidos **ya desde la primera audición**, es decir: conseguir que un concierto con un gran número de obras nuevas de gran calidad no sea aburrido simplemente porque no sabemos seguirlas y nos perdemos.

Dependiendo de cómo enseñemos a escuchar música estaremos formando personas que sólo podrán disfrutar de según qué obras cuando se las sepan de memoria. Cuando es así se pierde la posibilidad de la sorpresa y difícilmente se podrá descubrir nuevos repertorios o nuevas versiones de grandes obras.

Tenéis en las manos unos materiales para **aprender a escuchar** que pretenden colaborar en la formación de buenos OYENTES. Ellos son el futuro público de nuestros conciertos, lamentablemente tan escaso en nuestro país.

Para los alumnos más jóvenes podríamos decir que el objetivo básico de este primer libro es hacerles descubrir que **la música es el arte de los sonidos**, que los sonidos no se ven ni se tocan, pero que con nuestro oído podemos aprender a «tocar» las formas de la música y a «ver» los colores que la llenan.

Más adelante descubriremos también que **la música es un arte en el tiempo**, como la literatura o el cine y, por tanto, para poderla atrapar será necesario **relacionar las partes con el todo**, aprendiendo a:

1 - **recordar** lo que ya hemos escuchado

2- **disfrutar**, con todos los recursos de nuestra sensibilidad, de lo que oímos en aquel preciso momento.

3- **generar expectativas** de futuro (¿qué oiremos a continuación?), que el compositor puede confirmar o no: si las confirma, podemos tener el placer del retorno de aquella extraordinaria melodía que esperábamos volver a oír; si no las confirma podemos estar ante una broma (hay muchas en la música que llamamos «clásica») o ante una ampliación inesperada de la expresividad.

También descubriremos que la forma musical tiene un ritmo, una melodía, una armonía, etc., que el **color** o **timbre** viene dado por los diferentes instrumentos y que cada uno produce el sonido de una manera distinta, con unos componentes acústicos diferentes.

Si yo canto escondido detrás de una cortina mis amigos pueden reconocer mi voz. También si uno de ellos canta desde el mismo lugar fácilmente adivinamos quién se ha escondido. Lo podemos adivinar ya que los sonidos tienen un «color» o «timbre» determinado, es decir: una cualidad que nos permite reconocer qué persona está cantando e igualmente qué instrumento está sonando sin necesidad de verlos.

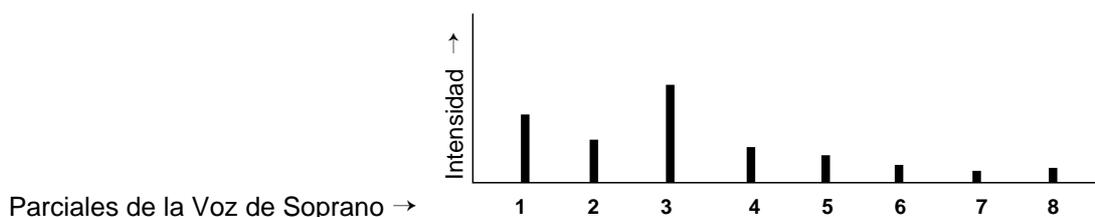
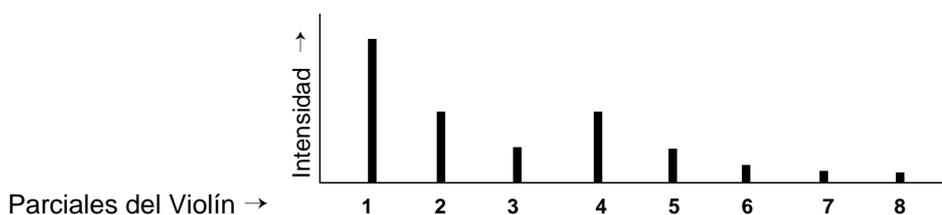
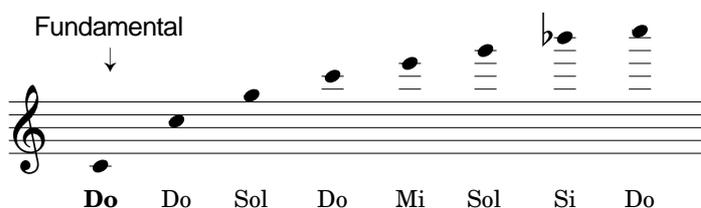
La explicación de este fenómeno acústico, es decir del sonido, puede parecer un poco complicada para los no profesionales. Pero si nos fijamos con atención veremos que es más fácil de lo que parece: hay que entender bien que un sonido no es jamás puro sino que está formado siempre por una mezcla de otros muchos sonidos entre los que destaca uno como principal.

Si cogemos pinturas de diferentes colores y las mezclamos y el color resultante es más bien encarnado, diremos entonces que el color de la mezcla es una variedad del rojo. Con los sonidos pasa lo mismo y como resultado de la mezcla se oye uno más claramente: es el sonido principal también llamado **sonido fundamental** de la mezcla.

Así pues cuando escuchamos una flauta o un piano que hacen un «do», oímos un sonido producto de la mezcla de otros y éstos se llaman **sonidos parciales**. Los más intensos de estos «parciales» se llaman **armónicos**. Los sonidos parciales no se oyen aisladamente pero gracias a su mezcla con el sonido fundamental podemos saber si esta nota «do» la hace un piano, una flauta o la canta Pedro o Juan.

Por eso decimos que cada voz y cada instrumento tiene su propio color o timbre que nos permite reconocerlo.

Sonidos parciales del DO:

ORDENACIÓN DE CONTENIDOS

La forma:

Encontraréis las mismas que están anunciadas en el Índice Temático ya que, como seguramente habéis notado, el orden del libro corresponde al orden de las formas que presentamos.

Se puede pensar: ¿y por qué no otro orden?, ¿por qué no, por ejemplo, según la intervención de los instrumentos? La elección se ha hecho básicamente por razones de tipo práctico.

El porqué las diversas formas musicales se presentan por este orden y no otro lo encontraréis en el libro *Sons en el temps* de Carles Riera, que también es coautor de este libro que tenéis entre manos: os lo recomendamos como libro para el maestro.

El color:

El orden de presentación de los instrumentos musicales es un poco aleatorio: depende en este caso de la audición. Es preciso ver no obstante que el objetivo principal no es conocer un instrumento antes que otro sino esperar que, al final del libro, nuestros alumnos hayan oído un abanico de instrumentos representativos de los diversos tipos o familias instrumentales según la producción del sonido y teniendo en cuenta los más asequibles y próximos al alumno.

Como podréis observar todavía no se hacen referencias explícitas de las formaciones instrumentales: es evidente que primero hace falta conocer y entender las «herramientas para hacer música» cada una por separado y, después, cómo se juntan o conforman los diversos tipos de orquestas o conjuntos.

Los **compositores** y los elementos históricos:

Para este primer volumen nos ha parecido suficiente citar al autor de cada obra, tanto en el libro como en la casete, para que estos nombres empiecen a «sonar».

Si las obras han sido escritas antes, durante o después, por qué motivo, si en esa época o en aquella otra..., son aspectos a incorporar –o no– por cada profesor en el momento adecuado.

COMENTARIOS A LA PRESENTACIÓN y USO DEL MATERIAL

No hace falta decirlo, si habéis hojeado el libro, que este libro-casete no está pensado necesariamente para comenzar por el principio y acabar por el final.

En el libro hay cinco tipos de páginas:

1- Las páginas encabezadas con el **NOMBRE de la forma musical** que se trabajará: aquí encontraréis siempre algunas canciones o pequeñas piezas musicales que el alumno no necesariamente tiene que poder leer. El objetivo de estas melodías es que el alumno pueda captar la forma musical de la canción, que corresponde a la forma musical que se quiere presentar. Intentamos que el alumno llegue al nuevo tema partiendo de algo que ya conoce o que le puede ser familiar.

2- Las páginas encabezadas por la palabra **FORMA**, en las que damos los elementos para una o más audiciones de la casete.

3- Las páginas encabezadas por la palabra **COLOR**, en las que presentamos el instrumento que más nos ha interesado hacer resaltar en la audición o audiciones. No todas las páginas «forma» tienen la correspondiente de «color» pues a veces la audición, en un primer nivel, será interesante desde un punto de vista formal pero no instrumental.

4- Las páginas encabezadas por **REPASAMOS**, donde damos pautas de memorización -de una forma u otra- por medio de nuevas canciones o pequeñas danzas, y algunos elementos de reflexión.

5- Las páginas encabezadas por **EXPERIENCIAS**, en las que sugerimos algunas actividades prácticas para el alumno, o demostraciones por parte del maestro o profesor invitado, que pueden ayudar a entender mejor cómo podemos producir el sonido en cada instrumento o tipos de instrumentos: viento, cuerda, percusión, tecla,.....

En la casete hay un total de 29 ítems de audición que en realidad pertenecen a 15-17 audiciones completas. Éstas pueden corresponder a 15-17 sesiones, a razón de una cada dos semanas, si contamos que el curso escolar tiene unas 30 semanas hábiles, o una audición por semana si no son «tan» completas.

Creemos pues que en este libro-casete encontraréis el material necesario para un curso escolar, si así lo deseáis.

Además de todos los índices, encontraréis una tabla de correspondencias con las duraciones internas de algunas piezas: ésto puede ser útil a aquellos que «saben menos música» y que no por ello han de tener menos acceso al disfrute de estos materiales y, sobre todo, de la música.

Añadimos, para terminar, una breve bibliografía, de la escasa que hay en nuestro país sobre este tema:

- ***Sons en el temps***
Carles Riera
Fundació «La Caixa» (agotado)
Recomendado como libro del maestro
Próxima aparición de la traducción al castellano.
- *Diccionario de la música*
Roland de Candé
Edicions 62
- *Instrumentos Musicales*
J. Bunche
Editorial Novaro, S.A.
- *51 Audicions*
D. Bonal et al.
Editorial Teide
- *La música y sus instrumentos*
Robert Donnington
Alianza Música
- *Cómo escuchar la música*
Aaron Copland
Fondo de Cultura Económica
- *Listening to Music*
Roy Bennet
- *Manuel Practique d'Analyse Auditivie*
Georges Guillard

ÍNDICE GENERAL TEMÁTICO DEL LIBRO Y REFERENCIA DE LAS AUDICIONES DE LA CASETE

FORMA	Audición	pág.	nº cas.	COLOR	pág.
El rondó	6,11			
»	<i>Rondó de la Suite nº 2</i>	8	1,2	la flauta travesera ..	9,10
	Johann Sebastian Bach Camerata Romana Orchestra - P.Lavin (P) EMI / Dinsicsono				
»	<i>Coros de «Nabucco»</i>	12	3	la voz	13
	Giuseppe Verdi Coro y Orquesta Nürnberger Symphoniker / H. Zanotelli (P) EMI / Dinsicsono				
»	<i>Polka-pizzicato</i>	14	4	(percusión).....	50
	Johann y Joseph Strauss Orchester der Wiener Volksoper C.Michalski (P) EMI / Dinsicsono				
»	<i>Marcha «Radetzky»</i>	15	5,6	(percusión).....	50
	Johann Strauss Orchester der Wiener Volksoper C.Michalski (P) EMI / Dinsicsono				
La danza	16,17,25			
»	<i>Minué nº 114 para Ana Magdalena</i>	18	7	el clavicémbalo	19
	Johan Sebastian Bach Camerata Romana Orchestra-P. Lavin (P) EMI / Dinsicsono				
»	<i>Minué nº 2 de los 12 Duetos KV 487</i>	20	8,10	el clarinete	21,23
	Wolfgang Amadeus Mozart Clarinete: Queralt Roca - Corno di bassetto: Albert Gumí (P) Dinsicsono				
»	<i>Minué nº 2 de los 12 Duetos KV 487</i>	20	9,11	la trompa	22,23
	Wolfgang Amadeus Mozart Trompa: Xavier Bonet (P) Dinsicsono				
»	<i>Danza húngara nº 6</i>	24	12,13,14	(percusión).....	50
	Johannes Brahms Orch. Pro Musica (P) EMI / Dinsicsono		15,16		

FORMA	Audición	pág.	nº cas.	COLOR	pág.
ABA	26,27,31			
»	<i>Vals venezolano «Angostura»</i>	28 17,18 .	la guitarra	29,30
	Antonio Lauro Guitarra: Josep Henríquez (P) Dinsicsono				
»	<i>Vals venezolano «El maravino»</i>	28 19,20 .	la guitarra	29,30
	Antonio Lauro Guitarra: Josep Henríquez (P) Dinsicsono				
Tema con variaciones	32,33			
»	<i>Variaciones «Ah! vous dirai-je maman»</i>	34 21,22 .	el piano	35,36
	Wolfgang Amadeus Mozart Piano: Josep M. Roger (P) Dinsicsono				
»	<i>2º movimiento Cuarteto Emperador</i>	37 23,24 .	el violín, la viola,.. el violonchelo	38,39
	Joseph Haydn Hamburg Symphony Orchestra-H.J.Walter (P) EMI / Dinsicsono				
El “ostinato”	40,41			
»	<i>El carillón de «L’Arlésienne»</i>	42 25		
	G. Bizet London Synphony Orch.-H. J. Walter (P) EMI / Dinsicsono				
»	<i>«Barcarolle» de los Cuentos de Hoffmann</i> ...	43 26		
	Jacques Offenbach Royal Danish Symph. Orch. - H. J. Walter (P) EMI / Dinsicsono				
El canon	44,45			
»	<i>Sonata nº 1 en canon</i>	46 27 .	la flauta dulce	47,49
	G. Ph. Telemann Flauta dulce: Josep M. Saperes - Joan Izquierdo (P) Dinsicsono				
»	<i>Sonata nº 4 en canon</i>	46 28 .	el oboe	48,49
	G. Ph. Telemann Oboe: Xavier Blanch - Philippe Valet (P) Dinsicsono				
—	<i>1º movimiento «Sinfonía de los juguetes»</i>	51 29 .	instrumentos-juguete	51
	(J.Haydn) Leopold Mozart (P) EMI / Dinsicsono				

EL RONDÓ

Muchas de las canciones que cantamos están formadas por ESTRIBILLO y estrofas.

El **ESTRIBILLO** es la parte de la canción que se repite siempre igual.

Las **estrofas**, en cambio, son siempre distintas y están situadas entre estribillo y estribillo.

A la una nació yo

popular de corro (Laina, Soria)

ESTRIBILLO Y **chun-da** la ca - la - ba - za, y chun-da la co - li - flor,

y chun-da la hier - ba bue - na y chun - da queaquí es - toy yo.

Fine

D.C. al Fine

estrofa 1 A la **u - na** na - cí yo.
estrofa 2 A las **dos** me bau - ti - za - ron.
estrofa 3 A las **tres** ya tu - ve no - vio.
A las cua - tro me ca - sa - ron.
A las cin - co tu - ve un hi - jo.
A las seis le bau - ti - za - ron.
A las sie - te va a la es - cue - la.
A las o - cho le en - se - ña - ron.
A las nue - ve ca - yó quin - to.
A las diez ca - yó sol - da - do.
A las on - ce se mu - rió.
A las do - ce le en - te - rra - ron.

Cantemos:

Mientras cantas la canción, podrías llevar la pulsación con las manos, pero sólo en el ESTRIBILLO.

A	B	A	C	A	D	A
chunda	una	chunda	dos	chunda	tres	chunda
ESTRIBILLO	E 1	ESTRIBILLO	E 2	ESTRIBILLO	E 3	ESTRIBILLO

- Pinta el estribillo siempre del mismo color.
- Pinta las estrofas, cada una de un color diferente y también diferente del estribillo.

Llamamos **A** al **ESTRIBILLO** y **B, C, D** a las distintas **estrofas**.

¡Bailamos!:

Hagamos un «corro» (cogidos de la mano): iremos hacia la derecha en el estribillo
iremos hacia la izquierda en las estrofas

COLOR

LA GUITARRA

7. La guitarra

La guitarra tiene **seis cuerdas**, igual de largas, que se pulsan con los dedos.

Como todas las cuerdas son igual de largas, unas son más gruesas que otras para hacer notas más graves, y otras son más delgadas para hacer notas más agudas.

Las **clavijas** sirven para tensar o destensar las cuerdas y poderlas afinar.

La **cejilla** y el **puente** separan las cuerdas de la **tapa armónica** para que puedan vibrar libremente.

Los **trastes** sirven para acortar las cuerdas y poder hacer más notas con cada una de ellas.

Como la guitarra tiene seis cuerdas puede llegar a hacer seis sonidos a la vez: por eso se dice que es un instrumento *polifónico*.

En cambio todos los instrumentos de viento son melódicos, es decir, hacen una nota detrás de otra: no hacen nunca más de una a la vez.

¿Qué dirías del clave?

¿Y de la voz?

EL “OSTINATO”

El gegant del pi

popular (Cataluña)

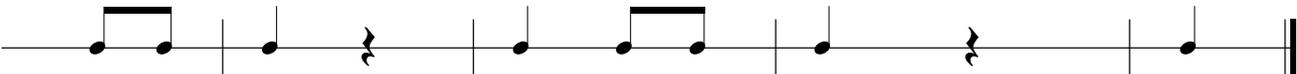
CANCIÓN

El ge - gant del pi, a - ra ba - lla, a - ra ba - lla,

OSTINATO

el ge - gant del pi, a - ra ba - lla pel ca - mí.

Canta la canción. Después canta el *ostinato*: siempre es igual ¿no?

Precisamente por eso se llama *ostinato* (está en italiano, en castellano significa obstinado: que siempre hace lo mismo). Después canta la canción y, al mismo tiempo, haz el *ostinato*.

¿Sabrías escribir el *ostinato*?

Canción del picapedrero

popular (Cataluña)

Adaptación: A. Robles y J. Duque

Pin, pan, re - pi - car. Pi - ca pie - dra, pi - ca pie - dra,

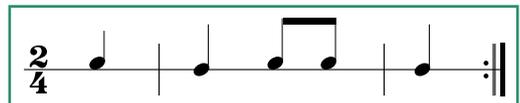
Pin, pan, re - pi - car. Pi - ca pie - dra sin pa - rar.

¿Podrías acabar de escribir el **ostinato rítmico**?

¿Te has fijado que la canción tiene sólo dos sonidos distintos: la y sol? Toda la canción es como un *OSTINATO*.

Con este **ostinato rítmico** podríamos hacer uno **melódico** con los dos sonidos de la canción.

Abril, Mayo, Junio

Z. Kodály
Adaptación: J. Duque

Two systems of musical notation. The first system shows a vocal line and a piano accompaniment line. The vocal line has lyrics: "Canta el rui-se-ñor". The piano line has lyrics: "Vuel-ve el cam-po a ser ver-de. Vuel-ve el cam-po a ser ver-de." The second system shows a vocal line and a piano accompaniment line. The vocal line has lyrics: "can-tan-do ha-ce su ho-gar can-ta al buen tiem-po por-que es a-bril." The piano line has lyrics: "Vuel-ve el cam-po a ser ver-de. Y nos di-ce: Es a-bril."

¿Sabrías escribir el *ostinato*?:

¿Te has fijado? El *ostinato* puede ser rítmico y melódico.

