

AUDICIÓ

Forma y color en la música

2

Carles Riera Pujal
Romà Escalas Llimona
Francesca Galofré Mora

DINSIC
MF
BOILEAU

Audición 2: forma y color en la música.

Ilustraciones y cubierta: Àngels Comella i Olivé
Fotografías: P. Barceló, A. Bofill, J. Ros-Ribas, J. Nieva
Ilustraciones técnicas: Pep Creus
Traducción: Carme Solé i Boada
Maquetación: DINSIC GRÀFIC

1ª edición: Julio 97

© **DINSIC Publicacions Musicals -Santa Anna 10 E 3-08002 Barcelona**
Carles Riera, Romà Escalas y Francesca Galofré

Coeditan: DINSIC Publicacions Musicals - Santa Anna 10 E 3-08002 Barcelona
Editorial MF - Tramuntana, 7 - El Vendrell (Tarragona)
Editorial Boileau - Provença, 287 - 08037 Barcelona

Impreso en LiberDuplex, S.L. - Constitución, 19 - 08014 Barcelona

Depósito Legal: B-15.011-97
ISBN: 84-86949-60-2

La reproducción total o parcial de esta obra por cualquier procedimiento, incluida la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares por alquiler o préstamo, quedan rigurosamente prohibidas sin la autorización escrita del editor o la entidad autorizada y estarán sometidas a las sanciones establecidas por la ley.

DISTRIBUYE: DINSIC Distribucions Musicals
Santa Anna, 10 - E 3 – 08002 Barcelona
tel. (93) 318.06.05 – fax (93) 412.05.01
e-mail: dinsic@cambrabcn.es

PRESENTACIÓN

El libro *Audición 2: forma y color en la música* ha sido impulsado por DINSIC Publicaciones Musicales con el mismo objetivo que el primer volumen de la colección: ofrecer un soporte visual -el libro- y auditivo -el disco compacto- para la formación musical del niño.

Ofrecemos un libro en colores, lleno de ilustraciones sugerentes, fotografías, esquemas, dibujos, grabados antiguos y un CD con fragmentos musicales de grandes obras. Nuestra intención es sugerir, inspirar y abrir nuevas formas de trabajo en la clase.

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

Junio 1997

A QUIÉN VA DESTINADO

Inicialmente estos libros con casete o CD, el primer y el segundo volumen de la colección, están pensados para los alumnos de Grado Elemental de las Escuelas de Música.

A pesar de esta primera definición, debemos tener en cuenta un aspecto importante: la voluntad de dirigirnos, como autores, a un abanico diverso de profesores y alumnos (escuelas de educación primaria, centros culturales, centros recreativos, etc.) y a cualquier ordenación curricular, dentro de un amplio marco de edades (de 11-12 años en adelante para este segundo volumen).

No es necesario comentar que también puede ser útil para los autodidactas de cualquier otra procedencia y edad.

Creemos que un hecho a subrayar es que cada libro va acompañado de su correspondiente CD o casete, eso implica que cada alumno, fuera de las horas de clase, podrá disponer de los dos elementos en casa.

OBJETIVOS

Los objetivos de este segundo volumen de la colección son los mismos que expusimos para el primer volumen. Os invitamos a releerlos.

ORDEN DE CONTENIDOS

En el apartado FORMA, encontraréis las estructuras que hay en el cuadro adjunto, muchas de las cuales ya se presentaron en el primer volumen.

Respecto al COLOR, podréis observar que el objetivo principal de este segundo volumen es que los alumnos lleguen a ser conscientes de que, en la música, el *color* depende de los distintos instrumentos, pero también de las distintas agrupaciones que se han ido configurando a lo largo de la historia.

COMENTARIOS A LA PRESENTACIÓN Y USO DEL MATERIAL

En el libro hay dos clases de páginas: las que van encabezadas por la palabra “forma” y las encabezadas por la palabra “color”. Veremos que algunas, a pesar de su distintivo u objetivo principal, presentan contenidos mixtos, según el centro de interés de la audición propuesta.

Otras plantean un “repasemos” algún tema: una forma que ya conocíamos pero que se nos presenta nuevamente con algún fin especial.

Respecto a las páginas de “experiencias” que teníamos en el primer volumen, habéis observado que en este no existen. El motivo es evidente: el objetivo de experimentar los principios físicos de la producción del sonido ha sido substituido, en este segundo volumen, por el objetivo de conocer las agrupaciones instrumentales, aunque, si se desea, ¡siempre se pueden recordar!

En el CD hay un total de 25 ítems de audición, que en realidad corresponden a 23 audiciones completas. Por lo tanto, calculando que el curso tiene 30 semanas hábiles, dispondréis prácticamente de un tema por semana, contando que hay alguno que es muy complejo y que podréis trabajarlo en más de una sesión.

Tenéis, pues, material necesario para todo un curso escolar.

LOS RECURSOS DE LOS MAESTROS

Es importante tener en cuenta que para cada audición, hemos hecho una propuesta de trabajo, la que nos ha parecido más adecuada para aprovechar mejor los recursos didácticos. Pero recordad que esta proposición no es la única y que la mayoría de las audiciones grabadas -unas más que otras- aceptan otras aproximaciones y, sobre todo, permiten observar otros aspectos que por diversas razones no se han explicitado en el libro.

No déis, pues, nunca una audición por “terminada”. Siempre podréis extraer algo más.

ÍNDICE GENERAL TEMÁTICO DEL LIBRO Y REFERENCIA DE LAS AUDICIONES DEL CD

FORMA	Audición	pág.	nº CD	COLOR	pág.
Ritornello	<i>Allegro</i> de <i>La Primavera</i>	6-7	1	La orquesta barroca . . .	12-13
	Antonio Vivaldi Concerto Amsterdam Dir. A. Stradivarius (P) Harmonia Mundi France-Dinsicsono				
	<i>Adagio</i> de la <i>Sonata nº3 para flauta</i>	8	2	El bajo continuo	8-9
	Francesco Barsanti Diatessaron (Barcelona) (P) Dinsicsono				
Rondó					
Final suspensivo-final conclusivo	<i>Preludio</i> del <i>Te Deum</i>	10-11	3-4		
	Marc-Antoine Charpentier Les Arts Florissants Dir. W. Christie (P) Harmonia Mundi France-Dinsicsono				
Canon					
	<i>Minueto</i> de la <i>Sinfonía nº 44</i>	14	5		
	“ <i>Fúnebre</i> ” en <i>mi menor</i> , <i>Hob.I:44</i> Joseph Haydn Wiener Kammerorchester Dir. Ph. Entremont (P) Harmonia Mundi France Dinsicsono				
Danza					
	»	15	6	La orquesta clásica . . .	16-17
La música con programa					
	<i>Polca “Unter Donner und Blitz”</i>	20	7	La orquesta sinfónica . .	18-19
	op. 324 Johann Strauss Orchester der Wiener Volksoper Dir. C. Michalski (P) Parry Music Classic - Dinsicsono				

FORMA	Audición	pág.	nº CD	COLOR	pág.
Ampliación de la expresividad	“En Camino” de la Suite del Gran Cañón . . . 21 . . . 8 . . . . . »	18-19			
	Ferde Grofé Hamburg Radio Symphony Orchestra Dir. W. Brückner-Rüggeberg (P) Parry Music Classic - Dinsicsono				
La forma BAR	Preludio nº 7 en La Mayor op. 28 . . . . . 26 . . . 13 . . . Piano solo				
	Frederic Chopin I. Czernecka, piano (P) Parry Music Classic - Dinsicsono				
Tema con variaciones	Coral “O Haupt voll Blut und wunden” . . . 22-23 . . . 9 . . . El conjunto vocal. 24				
	de la Pasión según San Mateo Johann Sebastian Bach Bach-Collegium Stuttgart Gächinger Kantorei Stuttgart Dir. H. Rilling (P) Hänssler - Dinsicsono				
Forma ternaria	Benedictus de la Misa . . . . . 10 . . . . . » 24				
	“O Sacrum Convivium” Giovanni Pierluigi Palestrina Christ Church Cathedral Choir (Oxford) Dir S. Darlington (P) Nimbus Records - Dinsicsono				
Forma ternaria	Variaciones “God save the King” . . . . . 25-26 . . . 11-12 . . . Piano solista (fortepiano)				
	Ludwig van Beethoven J. Roger, fortepiano (P) Dinsicsono				
Forma ternaria	“En bateau” de la Petite suite . . . . . 27 . . . 14 . . . Piano a 4 manos				
	C. Helffer i H. Austbö, pianos (P) Harmonia Mundi France Dinsicsono				
Forma ternaria	Fragmento del Scherzando vivace del . . . . . 15 . . . Cuarteto de cuerda. . . . 28-29				
	Cuarteto de cuerda op. 127 Ludwig van Beethoven Medici String Quartet (P) Nimbus Records - Dinsicsono				

FORMA	Audición	pág.	nº CD	COLOR	pág.
Canon Danza (repasemos)	Fragmento del <i>Andante con moto</i> del. . . . . 16 . Trío con piano . . . . . 30-31 <i>Trío con piano op.100 (D. 929)</i> Franz Schubert S. Lubin, fortepiano - S. Ritchie, violín M. Lutzke, violoncelo (P) Harmonia Mundi Usa - Dinsicsono				
	Menuetto in canone de la <i>Serenata</i> . . . . . 32 . . . . 17 . Octeto de viento. . . . . 33 <i>nº12 “Nacht Musik” en do menor K 388</i> Wolfgang Amadeus Mozart Ensemble à vents de Budapest Dir. Z. Kocsis (P) Harmonia Mundi France Dinsicsono				
Rondó	Finale (Rondo) de la <i>Serenata nº 10</i> . . . 33-34. . . 18 . Octeto de viento. . . . . 33 <i>“Gran Partita” en Si b Major K. 361</i> Wolfgang Amadeus Mozart Ensemble à vents de Budapest Dir. Z. Kocsis (P) Harmonia Mundi France Dinsicsono				
Humor en la música	Tom cats del <i>Opus Opus Number Zoo</i> 35,36-37 . 19 . Quinteto de viento . . . . . 33 Luciano Berio Harmonia Quintet de Vent (P) Hyades Arts - Dinsicsono				
Combinaciones entre formas					
	3ª Bagatela . . . . . 35 . . . . 20 . . . . . » . . . . . 33 György Ligeti Harmonia Quintet de Vent (P) Hyades Arts - Dinsicsono				
	Canon . . . . . 38 . . . . 21 . La orquesta barroca . . . . . 12-13 Johann Pachelbel Royal Danish Symphony Orchestra Dir. G. Richter (P) Parry Music Classic - Dinsicsono				

FORMA	Audición	pág.	nº CD	COLOR	pág.
La Fuga	2º Allegro del <i>Trío Sonata</i>	38	22	Conjunto barroco	8-9
	en <i>Fa Mayor</i> op. 2/4 Georg Phriedrich Händel Diatessaron (Barcelona) (P) Dinsicsono				
El Virelai	“Cuncti simus concanentes”	39	23	El grupo medieval	40
	del <i>Llibre Vermell de Montserrat</i> Ars Musicae de Barcelona Dir. E. Gispert (P) Harmonia Mundi France Dinsicsono				
	“La guerra”, ensalada de		24	El conjunto renacentista	41
El Quodlibet	Mateu Fletxa el Vell Ars Musicae de Barcelona Dir. E. Gispert (P) Harmonia Mundi France Dinsicsono				
	Sardana “Juny”	42	25	La cobla	43
	Juli Garreta Cobla Sant Jordi / Dir. J. León (P) Dinsicsono				

LA MÚSICA CON PROGRAMA

Hay piezas musicales que evocan escenas y vivencias de nuestra vida cotidiana. Un ejemplo célebre es el de **Las cuatro estaciones** de **Antonio Vivaldi**, cuatro conciertos que nos sitúan respectivamente en la **primavera**, el **verano**, el **otoño** y el **invierno**. Leamos el poema que acompaña el primer movimiento de su concierto, **La primavera**:

Soneto Dimostrativo Sopra il Concerto Intitolato La Primavera

A- Guint'è la Primavera e festosetti

A- Ha llegado la primavera con sus festejos

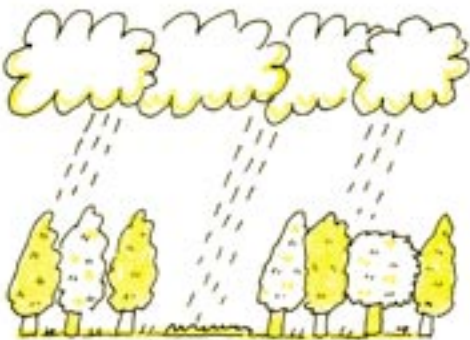
B- La salutano gl'Augei con lieto canto,

B- Las aves la saludan con alegres cantos

C- Ei i fonti allo spirar de 'Zeffiretti
Con dolce mormorio scorrono intato:

C- El agua mana de la fuente tintineando alegre mientras se esparce el espíritu de la primavera:

D- Vengon' coprendo l'aer di nero amanto
E Lampi, e truoni ad annuntiarla eletti

D- Las nubes cubren el cielo con un negro manto
Rayos y truenos lo anuncian

E- Indi tacendo questi, gl'Augelletti Tornan di
nuovo al lor canoro incanto...

E- Cuando enmudecen, los pajaritos reanudan
su bello canto...

LA ORQUESTA BARROCA

La **orquesta**, tal y como la conocemos actualmente, se inventó durante el período barroco. Desde Italia se extendió por toda Europa durante el s. XVII. Era un conjunto muy eficaz y versátil desde el punto de vista expresivo.

La **orquesta barroca** estaba formada básicamente por instrumentos de cuerda con arco, de la familia de los violines. Su sonido era característico y, todavía hoy, es la base de nuestra orquesta sinfónica.

Al principio, la orquesta barroca estaba integrada por un grupo de 10 o 20 músicos alrededor del instrumento de teclado que coordinaba el conjunto y realizaba la armonía del bajo continuo.

2.- Orquesta barroca con instrumentos de la época
The Amsterdam Baroque orchestra / Dir. T.Koopman
 Palau de la Música Catalana
 Foto: P.Barceló

Vuelve a escuchar el primer tiempo de **La primavera** de **A. Vivaldi** (1). ¿Te parece que en el estribillo (ritornello -pág. 7-) tocan todos los instrumentos a la vez? ¿Y en las estrofas?

La orquesta barroca italiana, que pronto se extendió por Francia y Alemania con su color característico, buscó variantes en sus posibilidades y contrapuso dos fuerzas sonoras:

- el **concertino**: pequeño grupo de instrumentos solistas
- el **ripieno**: toda la orquesta tocando a la vez, con un sonido muy consistente.

Vuelve a escuchar el mismo fragmento (1) y observa atentamente cuándo toca el **concertino** y cuándo el **ripieno**.

Recordemos la forma ritornello		Escucha y completa
I	A A	primavera
	B	pájaros
	A	primavera
	C	fuentes
	A'	primavera
	D	tormenta
	A''	primavera

Este grabado representa un conjunto musical de Barcelona del s. XVIII:

Academia Musical de Pau Minguet e Irol. Madrid 1754 (Biblioteca de Catalunya)

REPASEMOS EL CANON Y LA DANZA

Como ya sabes, **el canon es una forma con repeticiones por imitación**, y **la danza es una forma con repeticiones exactas**.

17 Escucha el **Menuetto in canone** (sin el Trío o segunda danza) de la **Serenata nº 12 “Nacht Musik”** (Música de noche) en do menor K.388 de **W.A. Mozart** para octeto de viento, que es a la vez un canon y una danza.

En primer lugar observaremos el canon:

¿Qué clase de canon te parece que es: parecido al que tienes en la página 14 (Haydn), con una 2ª voz que empieza cuando se termina el primer motivo y así sucesivamente; o bien es un canon con una imitación muy inmediata, en el que la imitación empieza cuando no ha terminado todavía el primer motivo?

En segundo lugar observaremos la danza:

¿Crees que el esquema **A A B B** se cumple en este caso?

(¿Has observado que en el tema **B** (sin el canon) aparece una nueva versión del tema **A**?)

Podríamos escribirlo así: **AA B(A) B(A)**

CC D D (Trío)

A B(A)

En tercer lugar observaremos los instrumentos:

Los instrumentos que interpretan esta “danza a canon” ¿son de viento, de cuerda, de percusión o están entremezclados?

¿Sabrías decir si los instrumentos que inician el tema son los más agudos o los más graves?

¿Cuáles (los más agudos o los más graves) imitan el tema?

El grupo de instrumentos más agudos ¿es numeroso?

¿Te atrevirías a decir qué instrumento es?

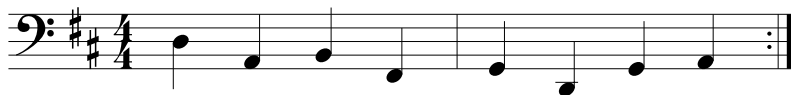
¿Siempre inician el tema los mismos instrumentos o cambian en algún momento?

Vuelve a escuchar todo el Minueto y levanta la mano cuando oigas el cambio.

COMBINACIONES ENTRE FORMAS

21 Escucha el **Canon** de **J. Pachelbel** y verás como G. Ligeti tenía precedentes que combinaban un **ostinato** y un **canon**.

De hecho este canon es especial porque tiene un *ostinato* en el bajo que se va repitiendo todo el rato:

Cuando ya hemos escuchado el *ostinato* una vez entra la primera voz del canon; en la segunda repetición del *ostinato* entra la segunda voz del canon y en la tercera repetición del *ostinato* la tercera y última voz del canon.

El *ostinato* es más fácil de seguir que el canon.

Fíjate en uno de los puntos más bonitos de la melodía. Gracias al canon podrás disfrutarlo tres veces: cada vez lo hace una voz distinta. ¡Escúchalo bien!

LA FUGA

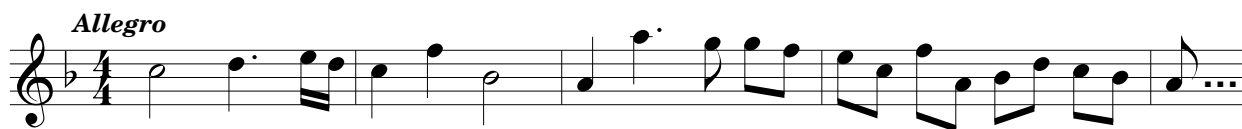
El canon es una forma con repeticiones por imitación estricta, ya que la segunda voz-o las que haya- hace siempre lo mismo que la primera.

La **fuga** no es tan estricta. De hecho, es la principal forma con repeticiones por imitación.

22 **2º Allegro** del **Trio-Sonata en Fa Mayor** op. 2/4 HWV 389 de **G. F. Händel**.

Intenta seguir el tema principal (lo primero que se oye -normalmente se llama **sujeto** de la fuga-), y saber qué instrumento lo toca cada vez: la flauta dulce, el violín o el violonchelo. El clavicémbalo realiza el bajo continuo.

Tema de la fuga

Escribe los instrumentos según el orden en que interpretan el tema: