

GUÍA RESUMEN I TRIMESTRE MÚSICA

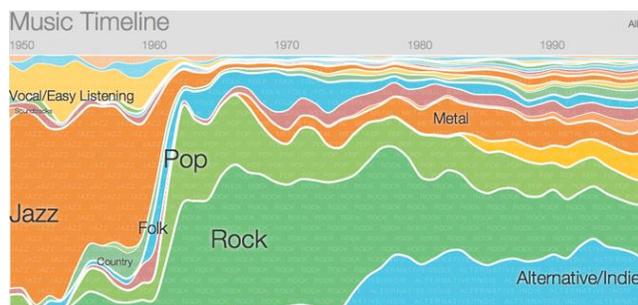
Lunes 26.04.21

Objetivos de Aprendizajes del trimestre:

- Describir el universo musical y cultural desde una perspectiva histórica que nos permita a través de la práctica manipular el sonido basándonos en los elementos técnicos del lenguaje propio de la música y su propósito expresivo.
- Desarrollar el canto como un instrumento que nos permita explorar, descubrir e imitar los diferentes sonidos y sus alturas.
- Desarrollar la habilidad de manipular un instrumento musical ya sea de percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o armónicos (como la guitarra, teclado, otros).

Valorización de la identidad musical propia y de las músicas del mundo. El propósito expresivo de la música interpretada, escuchada y creada.

En la actualidad, la música está presente en distintos ámbitos de la cultura, las artes, las diversiones, en las comunicaciones humanas, etc. Sonido y música invaden la vida moderna, especialmente en la de los jóvenes, para quienes la música desempeña un papel fundamental como medio de identificación personal y social. Por otro lado los sonidos, música y ruidos forman parte de nuestra cotidianidad, tanto en distintos ambientes en lo que vivimos como en los medios de comunicación, difundidos a través de los diversos medios tecnológicos. Hoy los límites entre estilos -música clásica, música popular moderna, música folklórica- son algo difusos, ya que conviven todo tipo de tendencias musicales. La música se ha democratizado llegando a un público cada vez más amplio gracias a la difusión y abaratamiento de los aparatos de reproducción del sonido, y los medios de comunicación de masas quienes basan parte de su éxito en el impacto que genera la repetición constante de productos musicales.

CONCEPTO DE MÚSICA

Etimológicamente, *música* proviene de la palabra griega *musike* y del latín *musa*. El significado era entonces más amplio que el actual, ya que englobaba a la danza, a la poesía y a lo que nosotros entendemos propiamente como música.

Definir el término música es arriesgado, debido a la complejidad de lo que hoy entendemos como tal. A lo largo de los siglos se han dado múltiples definiciones pues históricamente la música ha sido objeto de distintos significados. Por otro lado la música puede ser considerada como *arte*, como *ciencia* o como *lenguaje* y adquiere también distinto contenido según se la considere en relación con los sentidos, los sentimientos y la afectividad, la inteligencia, la sensorialidad, el lenguaje o la moral. A continuación te presentamos una selección histórica de definiciones según su afinidad.

- En relación con el más allá: «Todo lo que ocurre en el cielo y en la tierra está sometido a las leyes musicales» (Isidoro de Sevilla).

- En relación con el ser humano: «La música es una impresión humana y una manifestación humana que piensa, es una voz humana que se expresa» (Chopin).

- En relación con la sensorialidad: «La música es el arte de combinar los sonidos de una manera agradable para el oído» (Rosseau).

- En relación con la afectividad: «La música es el lenguaje del sentimiento, es el arte de expresar una agradable sensación de sentimientos a través de los sonidos» (Leibniz).

- En relación con la moral y la ética: «No se puede poner en duda que la música contiene el germen de todas las virtudes» (Lutero).

- En relación con la ciencia: «La música es un ejercicio secreto de aritmética, y quien se libra de él ignora que maneja números» (Leibniz).

La definición más difundida de *música* afirma que es el arte de combinar los sonidos en el tiempo. El sonido y las combinaciones de sus parámetros son los medios donde la música se expresa en realidad. La percepción de estas cualidades depende de la percepción auditiva, las sensaciones, la comprensión del oyente, el material acústico, la preparación musical, el ordenamiento, los sistemas tonales, etc.

BREVE REPASO POR LA HISTORIA DE LA MÚSICA

Para comprender la situación de la música actual, es necesario conocer cuál fue el origen de la música, sus funciones, y su evolución a través del tiempo. La historia contemporánea necesita del estudio de los tiempos pasados para comprender mejor los hechos posteriores. El primer gran referente es el pensamiento de la antigua Grecia porque es allí donde se recoge y transmite el patrimonio de las culturas de civilizaciones precedentes.

EDAD ANTIGUA

En la Edad Antigua, la música era apreciada por su alto valor educativo. Decía Platón que si pudiera elegir la música que escuchaban e interpretaban los jóvenes, podría determinar la sociedad que producirían. La Antigua Grecia estaba convencida de que la música «educa» y ésta es la clave de una filosofía que desgraciadamente no se ha mantenido viva hasta nuestros días.

Los estudios sobre los pueblos primitivos nos sugieren que el hombre desde los tiempos más remotos ha usado la voz y ha descubierto las posibilidades sonoras de su cuerpo, pies, manos, etc., para acompañar rítmicamente sus cantos; y que probablemente también utilizaría otros instrumentos (piedras, huesos, troncos), al darse cuenta de que podía producir sonidos con ellos.

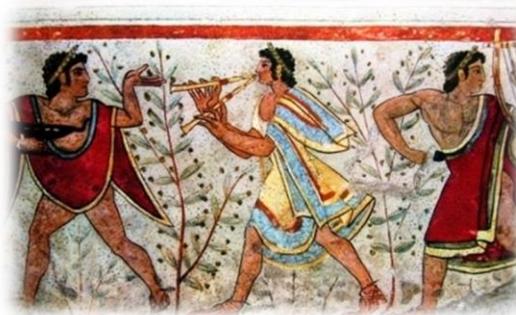

La música en las civilizaciones avanzadas de la antigüedad está vinculada con el culto religioso y con las manifestaciones rituales (Mesopotamia, Palestina, Egipto, China y muchos otros pueblos de Oriente cercano y lejano) y es un elemento importante en sus vidas. La música del pueblo hebreo es bien conocida gracias a las innumerables referencias musicales de la Biblia: cantos religiosos en los templos o salmos que se acompañan con sus instrumentos musicales.

Para muchas de las civilizaciones antiguas la música desempeñó una función social, pero para los griegos tuvo además una función educativa, pues vieron la necesidad de difundir su práctica en el seno de la sociedad y de incluirla en el sistema educativo. Todas las escuelas de los filósofos de la época coincidían en la importancia de la música y hacían recomendaciones sobre la necesidad de que fuese practicada desde las edades tempranas.

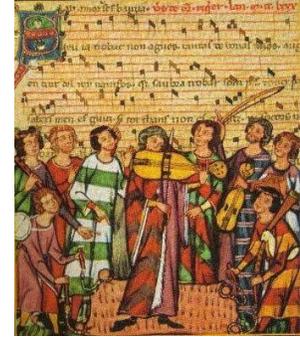
La civilización romana, más allá de su relación con el teatro y los espectáculos de circo, también introdujo el canto en todos los aspectos de la vida social, en el trabajo, en las actividades de recreo, en las ceremonias religiosas, así como como en los grandes festejos. Tanto en Grecia como en Roma las intenciones educativas no se orientan a la formación de músicos, sino a desarrollar los conocimientos melódicos y rítmicos precisos para ser un buen orador. Por último, tuvieron gran importancia las hermandades de músicos profesionales, lo que indica la existencia de un oficio musical reconocido.

EDAD MEDIA

En la civilización cristiana, la educación significaba perfección, alcanzar todas las facultades humanas, las naturales y las sobrenaturales. La música formaba parte de la liturgia y desempeñaba un papel importante dentro de ella. El canto era la mejor forma de expresar los sentimientos religiosos, la alabanza a Dios, la súplica y la acción de gracias. El valor pedagógico de la música iba más allá, ya que se dotaba a la música de «un valor religioso porque está hecha de números, y por tanto de armonía, hasta el punto de poderse cantar en el interior de uno, sin emitir sonidos desde el instante en que cantamos vueltos hacia Dios» (Fubini, 1900: 84). Además, para San Agustín y para Boecio la música adquiere otro significado: por encima de todo es ciencia. Boecio supuso una transición entre la Edad Antigua y la Edad Media, porque actualizó los conceptos desde un punto de vista «científico» y señaló la importancia de la música en la educación.

Durante la Baja Edad Media, en la mayoría de las catedrales, monasterios y parroquias, se fundaron escuelas con el objetivo muy definido: enseñar a cantar a los niños para que acompañasen los oficios religiosos, lo cual incluía la enseñanza de la música. No obstante, los maestros eran pocos y su preparación no era buena; los métodos eran muy memorísticos y se seguía una disciplina muy rígida y severa.

Hacia el siglo X, estas escuelas de canto y música se convirtieron en una forma de educación y preparación al sacerdocio. Los niños se alojaban en las casas de los canónigos, donde eran sus sirvientes, pero después se pasó a un sistema más colegial en el que los niños se trasladaban a colegios.

El nacimiento de las lenguas vulgares tuvo una gran repercusión en la música medieval, porque trajo como consecuencia el nacimiento de la *música profana*. Los *tropos*, fueron composiciones que consistían en añadir textos inventados, explicaciones y narraciones a los textos autorizados por San Gregorio (509-604) para la liturgia; *las cruzadas* por otro lado, darían como fruto el nacimiento de los *juglares* y *trovadores* que, en definitiva, serían los cronistas de lejanos países.

Los *juglares* eran de origen popular, cantantes y acróbatas que narraban historias de batallas lejanas; los *trovadores* en cambio eran generalmente hombres cultos que escribían su propia poesía, no en latín, sino en su lengua romance vernácula.

La música en la Edad Media era mayoritariamente vocal y los instrumentos se utilizaban para acompañar el canto en la música profana o para la danza; sin embargo, en la Iglesia, para el culto se utilizaba el órgano. El canto y la práctica del órgano eran los contenidos fundamentales de enseñanza musical.

LOS MODOS

En la teoría musical de la antigua Grecia los *modos griegos antiguos* o *escalas griegas* según la tradición de Aristoxeno de Tarento eran una organización de sonidos ascendentes (que van de un sonido grave a uno más agudo) estableciendo distancias melódicas entre los siete sonidos que lo conforman. Los modos griegos establecieron los fundamentos teóricos de lo que hoy conocemos como las *escalas musicales*.

Pero, en la Edad Media debemos hacer referencia a que el término modo era considerado como:

- un tipo de escala musical (tomado de los modos griegos de la antigua Grecia).
- la relación rítmica entre duraciones largas y cortas, utilizado en la Baja Edad Media.
- la relación entre la altura de los sonidos, utilizado en la Alta Edad Media.

MODO Y ESCALA

El término *modo* hace referencia a las escalas y reglas compositivas de las melodías usadas en los sistemas musicales antiguos, especialmente y en relación a los «*modos medievales*» utilizados en los *cantos llanos* (como el *canto gregoriano*) que eran un tipo de música vocal tradicional de las liturgias cristianas del rito romano.

En el sistema Occidental actual el término de *escala musical* corresponde a una forma de ordenar y organizar las alturas de los sonidos a partir de una primera y última nota del mismo nombre, generándose diferencias auditivas (o melódicas) entre los sonidos lo que se conoce técnicamente como *intervalo*.

¿CÓMO SE ENSEÑABAN LAS ESCALAS EN LA EDAD MEDIA?

Hablar de *modos medievales* o *modos eclesiásticos* es colocar una etiqueta histórica al reconocimiento de la presencia de escuelas de canto y música en las grandes catedrales o monasterios dependientes de la Iglesia Católica apostólica y romana de aquel entonces; es decir, reconocer la labor de la Iglesia como un núcleo formador y de instrucción musical de la época.

Por lo tanto, el sistema musical griego es el fundamento no solo del sistema medieval sino que también de las técnicas de composición modernas técnicamente basadas en el uso de 4 notas o *tetracordo*. No debemos perder de vista que las ordenaciones de alturas de los sonidos utilizados en músicas folclóricas, étnicas y la proveniente de culturas no europeas u occidentales dan origen otro tipo de configuraciones y escalas como: las escalas de tipo *trifónica* (tres sonidos), *escalas pentáfonas* (cinco sonidos), *escalas hexáfonas* (seis sonidos), *escalas heptáfonas* (siete sonidos), *escalas orientales*, *escalas húngaras*, *escala hindú*, *escala española*, entre otras.

A continuación, observaremos un ejemplo de cómo funcionan y se construyen los modos.

El Dórico o dorio era el tetracordo básico de cuyas notas surgían otros tres.

Modo dorico

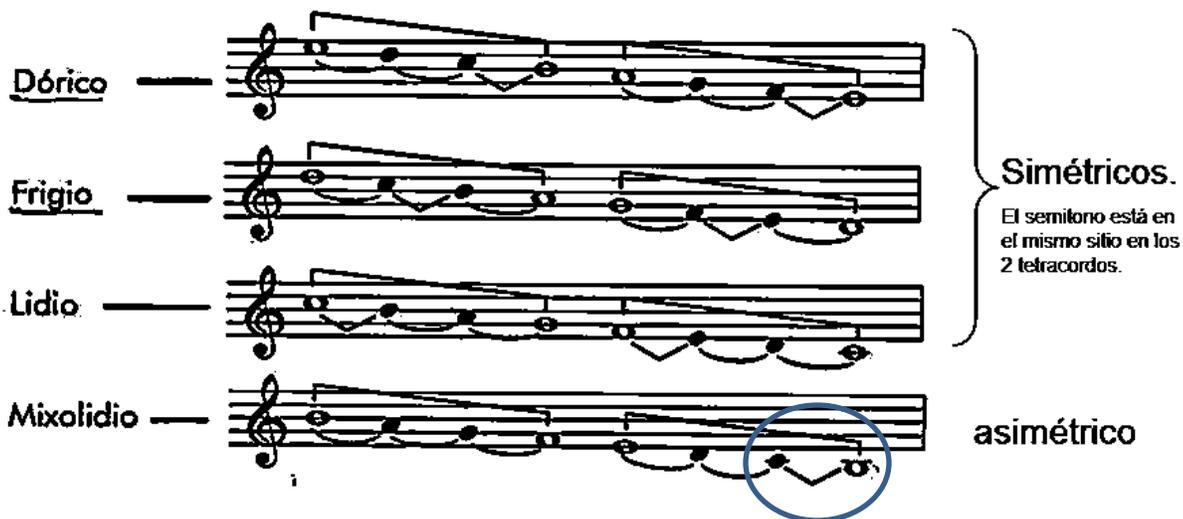
Modo frigio

Modo lidio

Nótese la ligadura que se ha colocado entre dos notas consecutivas (el *semitono*).

Cada uno de estos ejemplos se diferencia de otro, melódica y auditivamente, según el lugar donde se produce el semitono que es la distancia más pequeña entre 2 sonidos.

La unión de 2 tetracordos iguales constituía el modo (armonía o escala).

Dórico

Frigio

Lidio

Mixolidio

Simétricos.
El semitono está en el mismo sitio en los 2 tetracordos.

asimétrico

¿Cuáles son los nombres de los modos?

Los nombres de los modos son: *dorico, frigio, lidio, mixolidio, eolio (menor) y locrio*.

¿Qué ocurre con el modo *jonio o jónico*?

El modo *jonio* o *jónico* es la **escala base** que utilizaremos para construir el resto de las escalas.

¿Qué características tiene cada modo?

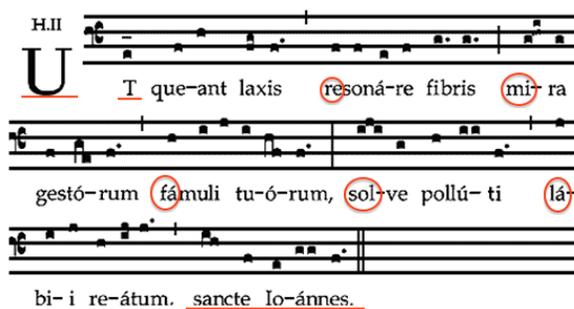
Modos o escalas	Extensión	Características
DÓRICO		Mágico, religioso, ritual.
FRIGIO		Es el modo de la música flamenca: apasionado, emotivo, dramático...
LIDIO		Extraño, oriental, raro.
MIXOLIDIO		Atractivo, alegre...
EOLIO		Melancólico, nostálgico.
JÓNICO		Estable, robusto. Derivará en nuestro modo mayor occidental.

El origen de los nombres de las notas musicales

Casi todos sabemos que hay siete notas en la escala musical: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Pero, ¿te has preguntado por qué las notas tienen el nombre que tienen?

Guido d'Arezzo (Arezzo, Italia 991 – 1033) fue el monje benedictino que dio nombre a las seis primeras notas musicales de la escala mayor (do, re, mi, fa, sol, la). A este nuevo sistema lo denominó **solmisación**, término que ahora conocemos como **solfeo**.

Para llevar a cabo dicho cambio, D'Arezzo se basó en el himno a San Juan, más conocido como **Ut Queant Laxis**, que tenía la característica de subir un tono en la entonación de cada nuevo hemistiquio (verso).

H.II
U T que-ant laxis **re**soná-re fibris **mi** ra
 gestó-rum **fa**muli tu-ó-rum, **so**l-ve pollú-ti **la**-
 bi-i re-átum. sancte Io-ánnes.

ACTIVIDAD

Ahora que ya hemos revisado un poco de la historia y aprendido de dónde nacen las escalas, vamos a tocar con nuestro instrumento musical cada una de las ellas también llamados modos. Intenta reconocer cada nota de inicio para que no vayas a fallar. Si tienes alguna duda técnica respecto al funcionamiento de tu instrumento, habla con el profesor para que te pueda dar una explicación más detallada.

The image displays seven musical staves, each representing a different mode. Each staff begins with a treble clef and a '1' time signature. The notes are represented by black circles on the lines of the staff. The modes and their corresponding notes (from bottom to top line) are:

- Jónico o mayor:** C, D, E, F, G, A, B
- Dórico:** C, D, E, F, G, A, B \flat
- Frigio:** C, D \flat , E, F, G, A, B
- Lidio:** C, D, E, F \sharp , G, A, B
- Mixolidio:** C, D, E, F, G, A, B \flat
- Eolio o menor:** C, D \flat , E \flat , F, G, A \flat , B \flat
- Locrio:** C, D \flat , E \flat , F \flat , G \flat , A \flat , B \flat