

TEMA 1.

EL ANÁLISIS MUSICAL

The image displays a musical score for Cello with a corresponding pitch contour diagram above it. The diagram consists of three distinct shapes: a triangle labeled 's1', a star labeled 's2', and a jagged line labeled 's3'. The musical score is written on a single staff in 3/8 time. It is divided into sections labeled 'A' and 'B'. Section 'A' contains six measures, with the first three measures grouped under 's1' and the last three under 's2'. Section 'B' contains two measures under 's3'. Fingering is indicated by numbers 1 and 2 above notes. Bowing directions are indicated by 'm1', 'm2', 'm3' (up-bow) and 'm1↓', 'm2↓', 'm3v↓' (down-bow). The score concludes with a double bar line and repeat dots.

Gonzalo García Santos

QUÉ ES UN ANÁLISIS

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, "análisis" es: "Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos".

Dicho de otra manera, cuando analizamos algo, "buceamos" dentro de ese algo para encontrar la lógica interna que lo construye. Cuanto más profundicemos y más descubramos sobre esa lógica y los elementos que la componen, más completo será el análisis. Normalmente, esa lógica y esos elementos no se percibirán a simple vista, por lo que implicará un cierto conocimiento, esfuerzo y tiempo el encontrarlos.

Se llama **análisis musical** a la disciplina que estudia las distintas obras musicales, desde el punto de vista de la forma, de la estructura interna, de las técnicas de composición o acerca de la relación entre estos aspectos y cuestiones interpretativas, narrativas y dramáticas.

El objetivo prioritario del análisis musical es comprender, lo más completamente posible, porqué una obra está hecha "como está hecha". Es decir, en qué pensó el compositor para crearla, qué materiales utilizó, qué forma le dio, o qué características estilísticas y funcionales le condicionaron. El análisis musical es la vía para entender en toda su dimensión la música, y también es la puerta de entrada a la composición, pues la única manera de aprender realmente a componer es asimilar las técnicas y las motivaciones de aquellos que nos han precedido.

ASPECTOS DEL ANÁLISIS MUSICAL

I. Antecedentes (entorno histórico)

II. Observación

- a) Las tres dimensiones del análisis.
 - MACROFORMA (Grupo de obras, Obra, Movimientos)
 - MESOFORMA (Parte, Sección, Período)
 - MICROFORMA (Motivo, Frase, Semifrase)

- b) Elementos constitutivos de la música: Timbre, Melodía, Ritmo, Armonía, Textura.

- c) Crecimiento. Resultado de las anteriores y las combina y mezcla. Presenta dos facetas:
 - Fuentes de movimiento: grados de variación y frecuencia de cambio. Estabilidad, actividad local, movimiento direccional.
 - Fuentes generadoras de FORMA
 - Recurrencia: repetición, retorno después del cambio.
 - Desarrollo: variación, mutación
 - Respuesta: f-p, tutti-solo, I-V, Mayor-menor, ascenso-descenso melódico, grados conjuntos-grados disjuntos, estabilidad-dirección...
 - Contraste

III. Evaluación

Logro de crecimiento
Equilibrio entre unidad y variedad
Originalidad y riqueza de imaginación
Consideraciones externas: innovación, popularidad, etc.

1. Plano rítmico:

- Aspectos métricos: Ritmo métrico, ritmo no-métrico. Tipo de compás; cambios de compás. Métrica - regular, irregular, aditivo, sincopado, polirrítmia.
- Tempo/s: Estable; posibles cambios de tempo (*agógica*)
- Tejidos rítmicos: Homorrítmico, polirrítmico, polimétrico; rítmica variante. [Stravinsky](#)
- Motivo/s rítmicos característicos: Tratamiento del motivo rítmico largo de la obra. Frecuencia de duraciones y diseños.
- Ritmo melódico.

2. Plano melódico:

- Diseño de melodía/s: Arco, Recta, Oblicua, Ondulada, Quebrada.
- Tipos rítmicos de la frase/s: Comienzo y final. Tético-anacrúsico. Masculino-femenino.
- Factores determinantes de la melodía: tema o motivo característico, rítmica, ámbito, punto álgido de la melodía, interválica (grados conjuntos/disjuntos, grandes saltos, mov. cromático/ diatónico), articulación (legato, staccato) etc
- Tipo de frase/s: binaria, ternaria, asimétrica, etc.

Según el **inicio**, las melodías pueden ser:

1) **Comienzo tético:** es cuando la melodía comienza en el primer tiempo (tiempo fuerte) del primer compás. El final es completo, lo que significa que si el compás es de 4/4, entonces su último compás sumará 4 tiempos de negra.

ANACRUSA: Nota/s que precede/n al primer ACENTO (ICTUS) de una pieza o fragmento.

2) **Comienzo anacrúsico:** es cuando comienza en uno de los tiempos débiles del compás. Lo que le falta al primer compás es completado por el último.

3) **Comienzo acéfalo:** es cuando falta la mitad del primer tiempo.

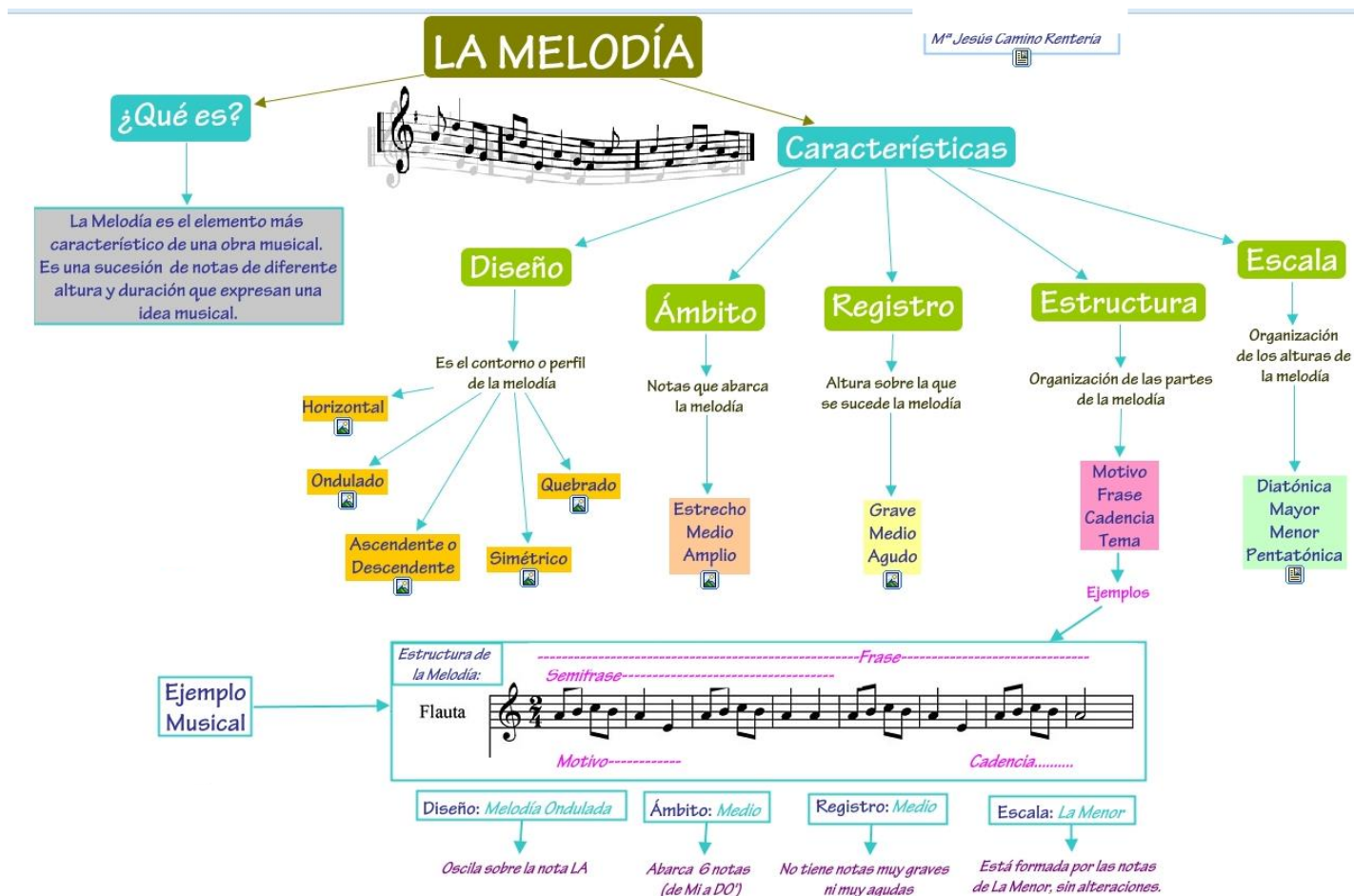

Según el **final**, las melodías pueden ser:

1) **Masculino:** Es el que termina en el tiempo fuerte del último compás.

2) **Femenino:** Es el que termina en uno de los tiempos débiles.

Ámbito: Es la distancia entre la NOTA más aguda y la más grave de un elemento musical
 El término **tesitura** (del italiano *tessitura*) hace referencia a la zona de la extensión de sonidos de frecuencia determinada que es capaz de emitir una voz humana o un instrumento musical.

SINTAXIS MUSICAL

- **Célula:** es la unidad temática más pequeña reconocible por el oído. Suele constar de pocas notas: 2, 3, 4...

- **Motivo:** es un gesto melódico breve que aparece repetido a lo largo de la obra. Puede tener una o varias células diferentes.

- **Tema:** idea melódica, de marcado carácter, que suele aparecer al principio de las obras, y de la cual normalmente deriva toda la melodía restante. Su duración es bastante variable (desde 4, a veces incluso menos, hasta 16 compases). En las obras de la época Clásica y Romántica el tema suele tener estructura de frase (con lo cual es muy típico el tema de 8 compases).

J.S. Bach
Invention #1

Allegro moderato

-**Período:** fragmento melódico que consta de dos frases o de tres (menos frecuente). Suele tener 8 compases en la música del Clasicismo.

-**Frase:** es un fragmento melódico de mayor tamaño que el motivo. Suelen ser de 4 compases. La primera suele ser suspensiva, y la segunda conclusiva (cadencial). Lo que se llama el Antecedente y el Consecuente.

-**Semifrase:** dividen simétricamente a la frase. Suelen ser de 2 compases.

Para Elisa
PERÍODO L. v. Beethoven

- **Bloque, Sección, Parte:** nombres que se utilizan para denominar un fragmento amplio de una obra.

- **Elemento temático, idea temática:** términos de tipo comodín, es decir, valen para todo. Resultan muy útiles para denominar un fragmento o idea melódica que no sabemos muy bien qué es exactamente. Elemento temático hace alusión a algo relativamente breve (en torno al tamaño de un motivo), e Idea temática a algo de mayor duración.

LA ELABORACIÓN TEMÁTICA.

Repetición: B es una repetición muy similar a A. Ya lo hemos visto entre las dos semifrases del tema en la sonatina.

Variación: B es de la misma duración que A, mantiene un perfil melódico parecido, pero cambian algunos aspectos: se añaden o suprimen notas, se producen algunos cambios rítmicos, se modifican algunos intervallos, etc... Sin embargo, esencialmente, percibimos que B es parecido a A. Obsérvalo en el siguiente ejemplo de la sonatina.

A B

c.2 c.8

Fragmentación: B es sólo un fragmento de A. De nuevo tenemos ejemplos en la sonatina.

A B

c.2 c.32

Inversión: B es igual que A, pero invirtiendo la dirección de los intervallos. Es decir: los intervallos ascendentes se convierten en descendentes, y viceversa

A B Inversión exacta de A

c.3 c.7

Retrogradación: B es igual que A, pero leído al revés, de atrás hacia delante. Aparece también un ejemplo en la sonatina, que es una retrogradación exacta, excepto en una nota.

A B Retrogradación exacta de A

Inversión retrogradada: o retrogradación de la inversión.

The image shows four musical staves illustrating transformations of a melody in G major (one sharp). The original melody starts on G4. The inversion starts on G3. The retrograde is the original melody played backwards. The retrograde inversion is the original melody played backwards and inverted.

3. Plano Armónico-tonal

- Modalidad / tonalidad / atonalidad (etapas de la tonalidad: modal, migratoria, bifocal, unificada, expandida, atonal, serial, bitonalidad, politonalidad, neomodalidad)
- Función armónica: Armonía funcional- tensional o colorista. Estable -inestable.
- Ritmo armónico: Ritmo acórdico, ritmo de tonalidad o de modulación.
- Esquema tonal de la obra: 1ª Sección (Sol M) - 2ª Sección (Relativo) ...
- Modulación: Cambio de tonalidad
- Cadencias: Perfecta, Imperfecta, Plagal, Semicadencia.
- Tipología de acordes: mayores-menores, triadas-cuatriadas ... , alterados ...
- Disonancia y consonancia: Tratamiento de la disonancia: funcional/ ornamental".

4. Planos de textura

- Tipos de textura: Monofónica, homofónica, polifónica contrapuntística, melodía acompañada, texturas mixta (combinación o mezcla de tipos anteriores).
- Ritmo de textura (textura por secciones).
- Tratamiento del contrapunto: Imitativo, (aumentación, disminución, combinación de los anteriores, imitativo, canon, fuga), Libre ...

MONODIA

Identificamos como monodia la interpretación de la misma melodía por varios instrumentos o voces humanas. Entendemos por música monódica aquella en la que no existe la mezcla de sonidos diferentes. Pueden existir intervalos de 8ª, pero el tejido mantiene un solo hilo-línea melódica.

El género monódico por excelencia de la música occidental es el CANTO GREGORIANO. La textura monódica la identificamos con la Edad Media y con el arte arquitectónico de la primera Edad Media es sobria y austera. Los compositores posteriormente la usan para darnos esa impresión de austeridad.

Allegro con brio (♩ = 108)

ff

Ut que-ant la - xis, Re - so - na - re fi - bris,
 Mi - ra ges - to - rum, Fa - mi - li - tu - o - rum,
 Sol - ve pol - lu - ti, La - bi - i re - a - tum,
 Sanc - te Jo - han - nes.

POLIFONÍA

Varias melodías independientes en ritmo y melodía. Cada una conserva su independencia y todas tienen la misma importancia melódica.

Inventio 1.

A veces el contrapunto se utiliza como sinónimo de polifonía ya que en sentido estricto se suele identificar a la escritura armónica sobre la que se realizaron las obras destinadas a coros de voces, principalmente durante el Ars Nova y el Renacimiento.

Existe el término **Contrapunto imitativo** cuando las voces se imitan, o **Contrapunto libre** cuando son totalmente diferentes.

Ejemplos: Motetes del Renacimiento, Cánones, Fugas.

Fuga basada en un tema de Lady Gaga <http://www.youtube.com/watch?v=-bYBJAQ- 24>

HOMOFONÍA

Conjunto de dos o más melodías diferentes en cuanto a la sucesión de alturas sonoras, pero idénticas en el ritmo (salvo notas de paso) y si se trata de música vocal con el mismo movimiento en la letra.

Puede decirse que las voces se mueven en bloques. La homofonía es la textura que muestra con mayor claridad la dimensión vertical de la armonía. Lo entendemos mejor si pensamos que la música se mueve por acordes.

Sop.
If ye love me, keep my commandments,

Alto
If ye love me, keep my commandments,

Ten.
If ye love me, keep my commandments,

Bass
If ye love me, keep my commandments,

MELODÍA ACOMPAÑADA

Es la textura que viene dominando la música occidental desde hace casi tres siglos.

Es una textura que refleja el contraste entre dos dimensiones: La horizontal, resultante del hilo conductor de la melodía frente a la vertical, representada por los acordes del acompañamiento.

Existe en esta textura una clara jerarquía ya que todo el protagonismo le corresponde a la melodía, quedando los acordes reducidos en principio a una envoltura armónica.

En la evolución de esta textura desde el barroco el acompañamiento fue tomando relevancia y complejidad.

Frédéric Chopin: Nocturne, Op. 62 No. 2

Lento

sostenuto

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

LA TEXTURA

Es la forma de combinar los diferentes elementos de la composición musical

Tipos de textura

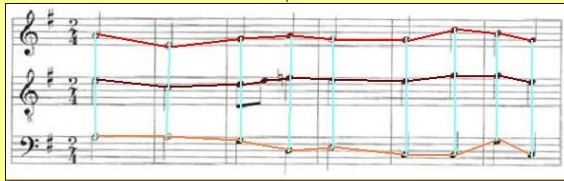
Una sola línea melódica, ya sea interpretada por una o varias voces o instrumentos a la vez

Monódica

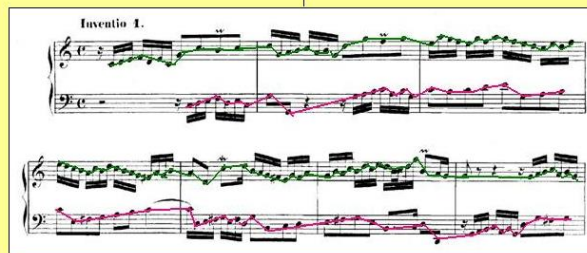
Varias melodías que tienen distinta altura pero el mismo ritmo

Homofónica

Varias melodías independientes o que se imitan entre sí.

Polifónica

Una melodía principal con un acompañamiento armónico

Melodía acompañada

LOS GÉNEROS MUSICALES

El concepto de género se emplea en música para clasificar las obras musicales. Actualmente existen multitud de géneros musicales en constante evolución. Desde géneros musicales demarcados conceptualmente que abarcan campo definido y específico, y que presentan una asentada concepción (tango, blues, salsa, hip hop...); hasta amplias y difusas categorías musicales que abarcan un marco absolutamente heterogéneo musicalmente, de nueva creación por parte de las discográficas para acercar la música al profano y facilitar su clasificación (música rock, música universal o *world music*, música electrónica...).

Puesto que esta clasificación se puede hacer de distinta forma dependiendo de los criterios que se utilicen para realizarla, (según los medios sonoros, la función, los contenidos, etc.), se habla de géneros musicales. Una obra musical puede pertenecer por lo tanto a varios géneros al mismo tiempo.

Los criterios que vamos a utilizar son los siguientes:

- 1.- Los medios sonoros empleados
- 2.- La función
- 3.- Los contenidos y la manera de exponerlos
- 4.- El público al que va dirigida la obra.

1.- Según los medios sonoros empleados.

Música instrumental: A éste género pertenecen las obras interpretadas exclusivamente por instrumentos musicales. Si la obra musical es interpretada por un único interprete se habla de solista, si es un grupo reducido de intérpretes se denomina conjunto, o agrupación instrumental, dentro de la música clásica, este tipo de agrupación reducida de instrumentos, se denomina música de cámara. Cuando la obra musical es interpretada por una orquesta sinfónica se habla de música sinfónica.

-Solista

Música de Cámara (dúo, trío, cuarteto -2 violines, 1 viola, 1 violonchelo-...quinteto)

Escrita para un pequeño grupo de instrumentos, que tradicionalmente podían ser ubicados en una sala palaciega.

- 1) cada músico toca una parte diferente
- 2) no hay director; los músicos deben estar ubicados de manera de poder mirarse entre sí, para lograr la mejor coordinación.

La palabra cámara implica que la música puede ser ejecutada en una habitación, con una atmósfera de intimidad. En italiano *da camera* significa 'para la habitación'.

http://www.youtube.com/watch?v=KS_TFgdh_8A Cuarteto cuerda

http://www.youtube.com/watch?v=n_tRm8uARQ Quinteto de viento

-Música Sinfónica: Escrita para un grupo grande de instrumentos: orquesta sinfónica.

Agrupaciones:

Ensemble <http://www.youtube.com/watch?v=lrOVAqdYxuM> <http://www.youtube.com/watch?v=W6p-jyw15i8&feature=fvwrrel>

Orquesta de cuerda <http://www.youtube.com/watch?v=JoAuavnN86E>

Orquesta de cámara (en inglés *chamber orchestra*) http://www.youtube.com/watch?v=j-bbC_xJKG0

Orquesta Sinfónica Varía según la época

Banda Militar <http://www.youtube.com/watch?v=DKDoTsIuTOI&feature=related>

Banda sinfónica (sin cuerdas – incluyen violonchelos y contrabajos)
<http://www.youtube.com/watch?v=L4yV6wr6Eyc&feature=related>

Banda o grupo de rock

Rondalla agrupación de música folklórica española <http://www.youtube.com/watch?v=3kTOirUFuiY>

Big Band (Jazz de estilo Swing, origen en los años 30) http://www.youtube.com/watch?v=E1D3c72_g0Y

- **Música vocal:** Se entiende por música vocal toda música destinada a la voz. A la música vocal sin ningún tipo de acompañamiento se le denomina “a capella”.

<http://www.laopera.net/grandes-arias/arias-de-opera>

SOPRANO

MEZZO SOPRANO <http://www.youtube.com/watch?v=6x4k3HISXDk> Diferencias

CONTRALTO http://www.youtube.com/watch?v=BBeXF_Inj_M&feature=related

TENOR <http://www.youtube.com/watch?v=KUOpXRoCuMI&feature=related>

BARÍTONO http://www.youtube.com/watch?v=Dq_0wPYFp9A

BAJO http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DxHCnJ7K11Q

CONTRATENOR,

FALSETISTA,

CASTRATO

<http://www.youtube.com/watch?v=CaLyP5o23Qc&feature=relmfu>

<https://www.youtube.com/watch?v=5YpN60MKYf4>

Al igual que en la música instrumental, se habla de:

Solista, cuando la obra es interpretada por una sola persona

Coro. Mixto, Masculino, Femenino

Escolanía o **coro de voces blancas** cuando son niños sus componentes.

Coral, agrupación vocal o de cámara cuando se trata de un número reducido de voces

<http://www.youtube.com/watch?v=uUh0dV6cDEw&feature=related>

Coro sinfónico (el más habitual), de treinta a sesenta integrantes

Orfeón compuesto por más de cien integrantes

También se distinguen coros femeninos, masculinos y mixtos.

- **Música vocal-instrumental:** es la interpretada con la presencia conjunta de voces e instrumentos.

2.- Según la función.

- **Música religiosa:** son las obras relacionadas con alguna religión o creencia religiosa, sea del tipo que sea.

Este género se divide en:

- **Litúrgica o Ritual**, si ha sido creada para alguna ceremonia o culto religioso (misa, etc.)
- **No litúrgica** en caso contrario.

- **Música profana:** Es el género contrario al anterior, al que pertenece toda música no religiosa.

3.- Según los contenidos y la manera de exponerlos.

- **Música pura o abstracta:** A este género pertenecen generalmente las obras instrumentales. Es la música basada en el puro lenguaje musical (melodía, armonía, dinámica, tímbrica, estructura, etc.), que no hace referencia a algo extramusical, no trata de describir o sugerir algo concreto, no va más allá de lo que el oyente sea capaz de percibir, sentir y emocionarse.

<https://www.youtube.com/watch?v=iPgwF3G5i4k> Ligety

<https://www.youtube.com/watch?v=i150-v5pjHI> Telemann

- **Música programática:** Es la música que hace referencia a algo extramusical, es la que se basa en un programa, guía o argumento, por lo que para comprenderla mejor habría que conocer ese programa o argumento. Es la música que intenta contar una historia o cuento, sugerir un paisaje o el carácter de un personaje, etc.

Cuadros de una exposición

<http://www.youtube.com/watch?v=BTIF0vHMi0k> orquesta

<http://www.youtube.com/watch?v=g8ei1NF0oic&feature=related> piano

<https://www.youtube.com/watch?v=9CHqhsMP80E> Danza Macabra

Una derivación de este género es la **música descriptiva**, que sería la que describe un fenómeno o acontecimiento (una batalla, una tormenta, etc.). Toda música programática es también descriptiva, pero no a la inversa.

<https://www.youtube.com/watch?v=7kYHsHFRFxQ> Batalla de Wellington. Beethoven

<https://www.youtube.com/watch?v=Sciy6GZr8Po> El vuelo del moscardón

- **Música dramática:** Pertenecen a este género las obras en las que se usa la palabra con un significado preciso. La música ayuda o eleva el sentido expresivo del texto.

Este género se subdivide en

- **Música teatral**, en la que los cantantes actúan representando a su personaje a la vez que cantan (ópera, etc.)

<https://www.youtube.com/watch?v=4-L6rEm0rnY> Cats

- **Música no teatral**, No hay elementos teatrales (interpretación, vestuario, atrezzo...)

<http://www.youtube.com/watch?v=YuOHF-QXdIU>

<http://www.youtube.com/watch?v=ftx8filAwRw>

- **Música para la imagen:** pertenecen a este género las obras musicales creadas para acompañar una imagen, es el caso de la música para el cine, la televisión (publicidad, documentales, etc.).

<https://www.youtube.com/watch?v=AVn2Rz1aiuY> Roque Baños

<https://www.youtube.com/watch?v=Em4deCjfMug> Alberto Iglesias

- **Diegética** tiene un sentido realista, y aparte de nosotros, también pueden escucharla los personajes. Forma parte de la historia y proviene de fuentes naturales que podemos identificar, por ejemplo: la radio, el equipo de música en una discoteca, un concierto o un instrumento tocado ante la cámara.

<https://www.youtube.com/watch?v=aCM1AedeUNA>

- **No Diegética** (extradiegética) no proviene de fuentes naturales sino abstractas, nosotros como espectadores no sabemos de dónde viene y los personajes no la escuchan. Es lo que conocemos como “música de fondo”.

4.- Según el público a quien va dirigida la obra musical.

- **Música folclórica:** Comprende las obras tradicionales de un pueblo, cultura, raza, etc. Que reflejan su manera de ser y con las que se sienten identificados. El pueblo es el creador, intérprete y receptor de estas músicas.

La música tradicional o música folclórica se opone tanto a la música docta como a la música popular. Tradicionalmente se transmite oralmente de generación en generación al margen de la enseñanza musical académica como una parte más de los valores y de la cultura de un pueblo. Así pues, tiene un marcado carácter étnico que normalmente la hace difícil de comprender a escala internacional. No obstante, existen excepciones notables como el flamenco, la jota, el tango, la samba y, en general, todos los ritmos latinos que hayan mantenido cierta entidad propia con el tiempo.

Puede darse el caso de estilos de música folclórica que sean el punto de partida para obras de género culto:

<http://www.youtube.com/watch?v=cYH2iXh-o5s> Jota folclórica

<http://www.youtube.com/watch?v=Hk3VsM88gvE> Jota culta. Manuel de Falla

En los últimos tiempos se han agrupado en el género musical folclórico una designación artificial conocida como músicas del mundo (en inglés *world music*).

<http://www.youtube.com/watch?v=edCe9xsjOzE> África

<http://www.youtube.com/watch?v=oqKZm5FJNAw&feature=related> Asia

<http://www.youtube.com/watch?v=NdMaJQGpDms&feature=relmfu> América

<http://www.youtube.com/watch?v=4F6tcArFw84> Teatro Noh y kabuki japonés.

- **Música ligera o popular:** es la dirigida a la gran masa de población, realizadas por lo general como producto de consumo por lo tanto está unida a la moda del momento. Es una música sencilla, fácil de captar. La música popular se opone a la música académica y es un conjunto de estilos musicales que, a diferencia de la música tradicional o folclórica, no se identifican con naciones o etnias específicas. Por su sencillez y corta duración, no suelen requerir de conocimientos musicales elevados para ser interpretados y se comercializan y difunden gracias a los medios de comunicación de masas.

- **Música culta:** Es la dirigida a un público minoritario, que tiene ciertos conocimientos acerca de la misma. Es una música más compleja, relacionada con el mundo filosófico, estético y cultural del compositor que las crea y del medio cultural que le influye. Suele ser una música con valores que perduran a través del tiempo.

La música clásica, docta, académica o culta es uno de los tres grandes géneros en los que se puede dividir la música en general, junto con la música popular y la música tradicional o folclórica. Se trata de un término muchas veces impreciso pero profundamente arraigado e institucionalizado en la sociedad, además del modo habitual de referirse a otros vocablos similares, que aparece por primera vez en el Oxford English Dictionary de 1836. Implica todo tipo de consideraciones teóricas, estéticas y estructurales, y habitualmente conlleva una larga tradición escrita, por lo que sus intérpretes suelen tener años de formación en un conservatorio

