

LA MÚSICA A TRAVÉS DE LA HISTORIA

(LOMLOE)

ESTER LÓPEZ CARRICHES
JORGE BENAYAS AYUSO

Segunda edición revisada, 2023

Autores: Ester López Carriches, Jorge Benayas Ayuso.

Maquetación: Patricia Penavella Soto, Jorge Benayas Ayuso.

Edita: Educàlia Editorial, S.L.

Imprime: Grupo digital 82, S.L

ISBN: 978-84-17734-25-1

Depòsit Legal: V-2003-2016

Printed in Spain/Impreso en España.

Todos los derechos reservados. No está permitida la reimpresión de ninguna parte de este libro, ni de imágenes ni de texto, ni tampoco su reproducción, ni utilización, en cualquier forma o por cualquier medio, bien sea electrónico, mecánico o de otro modo, tanto conocida como los que puedan inventarse, incluyendo el fotocopiado o grabación, ni está permitido almacenarlo en un sistema de información y recuperación, sin el permiso anticipado y por escrito del editor.

Alguna de las imágenes que incluye este libro son reproducciones que se han realizado acogiéndose al derecho de cita que aparece en el artículo 32 de la Ley 22/18987, del 11 de noviembre, de la Propiedad intelectual. Educàlia Editorial agradece a todas las instituciones, tanto públicas como privadas, citadas en estas páginas, su colaboración y pide disculpas por la posible omisión involuntaria de algunas de ellas.

Educàlia Editorial, S.L.

Avda. de las Jacarandas, 2, loft 327, 46100 Burjassot (Valencia)

Tel: 960 624 309 - 963 768 542 - 610 900 111

E-Mail: educaliaeditorial@e-ducalia.com

www.e-ducalia.com

ÍNDICE

TEMA 1.- ELEMENTOS DEL LENGUAJE MUSICAL

Página 5

TEMA 2.- MÚSICA MEDIEVAL

Página 19

TEMA 3.- MÚSICA DEL RENACIMIENTO

Página 31

TEMA 4.- MÚSICA BARROCA

Página 47

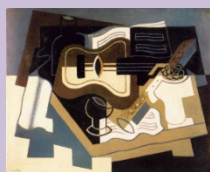

TEMA 5.- MÚSICA DEL CLASICISMO

Página 63

TEMA 6.- MÚSICA DEL SIGLO XIX

Página 83

TEMA 7.- MÚSICA DEL SIGLO XX

Página 109

APÉNDICES

GUÍA PARA ANALIZAR UNA PIEZA DE MUSICA CLÁSICA - *Página 121*

CUADRO RESUMEN DE LAS DISTINTOS PERÍODOS MUSICALES - *Página 122*

GUÍA PARA TOCAR LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS DEL AULA - *Página 123*

TEMA 1.- ELEMENTOS DEL LENGUAJE MUSICAL

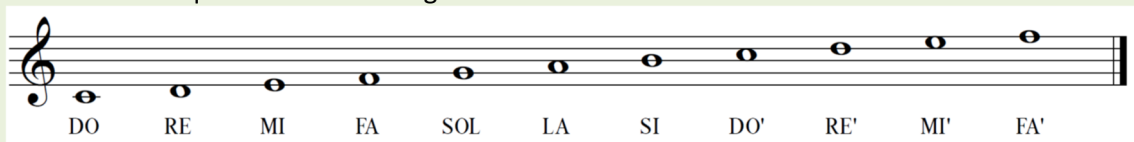
1.- LA ALTURA Y LA MELODÍA

La **altura** en música se expresa de dos formas:

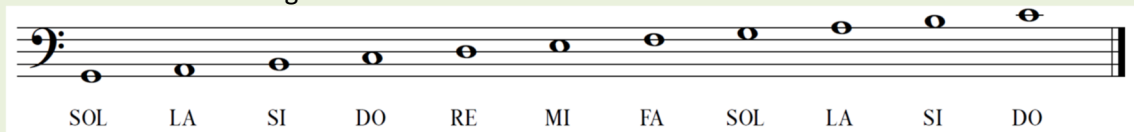
Sistema alfabético	C	D	E	F	G	A	B
Notas musicales	do	re	mi	fa	sol	la	si

Para escribir las alturas utilizamos el **pentagrama**. Al principio de cada pentagrama se escribe la **clave**, que indica la altura concreta de un sonido determinado.

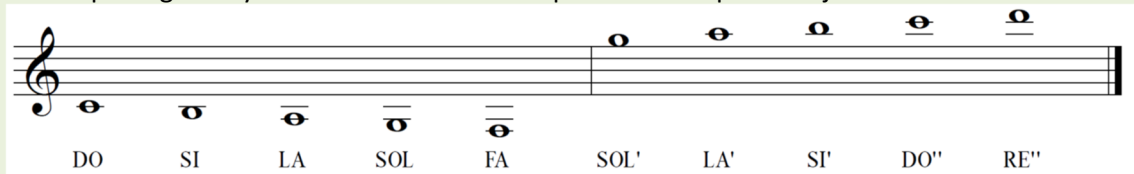
La **clave de sol** indica que sol está en la segunda línea.

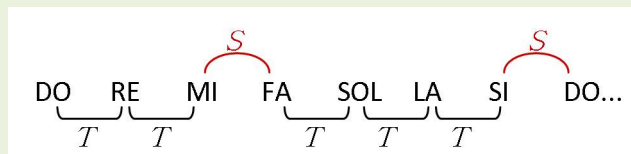
La **clave de fa** en cuarta línea indica que el fa (cinco notas por debajo del do central) está en la cuarta línea. Sirve para escribir los sonidos graves.

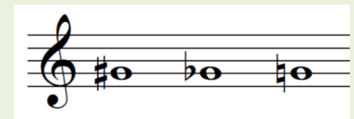
Si se acaba el pentagrama y hace falta escribir notas por encima o por debajo se añaden **líneas adicionales**:

La diferencia de altura entre dos notas consecutivas puede ser de **tono** o de **semitono**, según este patrón fijo:

Cuando se quiere variar la altura de una nota en un semitono se usan tres **alteraciones**: sostenido (sube un semitono), bemol (baja un semitono) y becuadro (cancela una alteración y vale para todo un compás).

La diferencia de altura entre dos notas cualquiera se llama **intervalo**. Pueden ser ascendentes o descendentes y se nombran contando todas las notas: las dos que forman el intervalo y todas las que hay entre ellas.

Do-re: 2ª

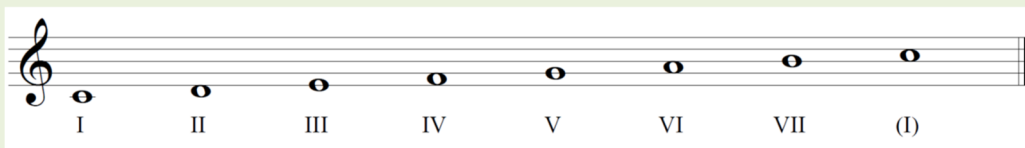
Do-mi: 3ª (do-re-mi)

Do-fa: 4ª (do-re-mi-fa)

(Etcétera)

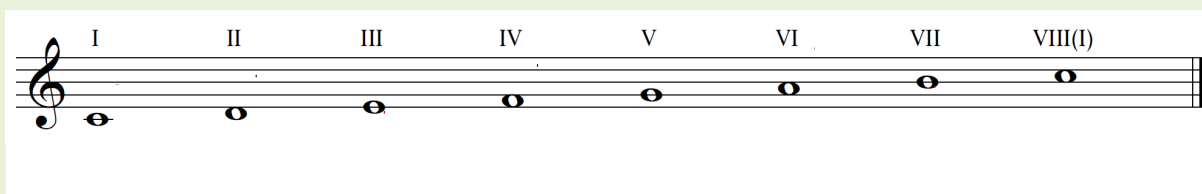
Las **ESCALAS** son series de notas ordenadas según unos intervallos determinados. Han cambiado mucho según las épocas y son muy distintas en otros lugares del mundo.

Como las escalas pueden empezar por cualquier nota, las notas se numeran con números romanos, porque lo que interesa saber es la posición, no la nota. Se llaman **grados** de la escala.

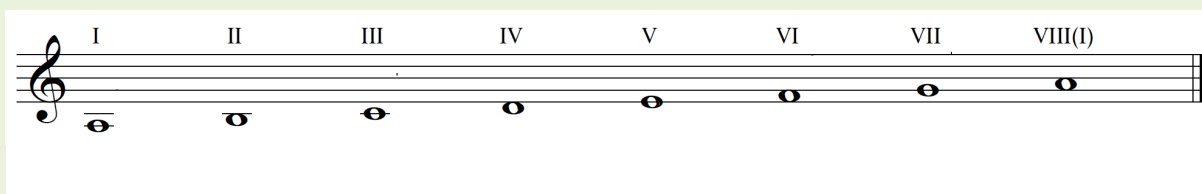

En nuestra cultura, las escalas más importantes actualmente son la **escala mayor** y la **escala menor**, formadas por ocho grados (siete notas diferentes más la repetición de la primera nota). Tienen tonos y semitonos.

- a) La **escala mayor** tiene los semitonos entre los grados *III* y *IV* y entre el *VII* y *VIII*. En general la música basada en esta escala nos suena alegre, relajada...

- b) La **escala menor** tiene los semitonos entre los grados *II* y *III* y entre el *V* y *VI* (aunque hay varias variantes). En general nos suena triste, melancólica...

Otros ejemplos de escalas son:

- **Escala pentatónica:** con 5 sonidos distintos. No hay ningún semitono solo. Es la escala más antigua, presente en todo el mundo y de la que se cree que proceden todas las demás.
- **Escala cromática:** con 12 sonidos distintos, todos a distancia de semitono. Resulta misteriosa, tensa, de miedo...
- **Escala de tonos enteros:** al contrario que la cromática, sus notas están a distancia de tono. Suena exótica, lejana, antigua.

Escala	Diatónica		Pentatónica	Cromática
	Mayor	Menor		
Nº de sonidos	7+1	7+1	5+1	12+1
Intervallos	tonos y semitonos	tonos y semitonos	Sin semitonos sueltos	Solo semitonos
Diseño	T-T-S-T-T-T-S	T-S-T-T-S-T-T	Como la escala mayor sin el IV y el VII grados	Los doce semitonos de una octava

Las **MELODÍAS** son combinaciones de notas diferentes de una escala determinada con un sentido musical.

Su dibujo suele ser *ondulado* la mayoría de las veces, pero también pueden ser durante algunos momentos horizontales, o verticales, o *dar saltos* con intervalos amplios...

Si entre sus notas más agudas y más graves hay poca distancia se dice que es de *ámbito estrecho* y si hay mucha distancia que es una *melodía amplia*.

Las melodías pueden ser sencillas o complicadas y muy decoradas, tener muchas notas o pocas. Suelen tener repeticiones en su diseño, para que tengan sentido y sean fáciles de recordar y pegadizas.

The image displays three musical staves, each with a different time signature and melodic pattern. Melodía A is in 4/4 time and features a series of eighth notes followed by a quarter note. Melodía B is in 3/4 time and features a series of eighth notes followed by a quarter note. Melodía C is in 3/4 time and features a series of eighth notes followed by a quarter note. Each staff is labeled with its respective name and a small number (3, 7, and 7) indicating the starting measure.

Handwriting practice lines for musical notation, consisting of five sets of four-line staves.

2.-RITMO

El **ritmo** es el resultado de combinar notas de diferentes duraciones. Las duraciones en música se expresan con las **figuras** y sus correspondientes silencios, que tienen entre ellas una relación de doble y mitad.

El **pulso** es la unidad de tiempo en ritmo.

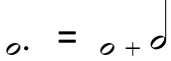
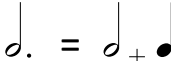
	Figuras	Silencios
Redonda	 Sólo la cabeza	 (debajo de la cuarta línea)
Blanca	 Cabeza y plica	 (sobre la tercera línea)
Negra	 Cabeza negra y plica	
Corchea	 Cabeza negra, plica y un corchete. Cuando se escriben dos o más seguidos los corchetes se unen en una barra.	
Semicorchea	 Cabeza negra, plica y dos corchetes. Cuando se escriben dos o más seguidos, los corchetes se convierten en una doble barra.	

	Redonda	Blanca	Negra	Corchea	Semicorchea
Figuras					
Pulsos	4	2	1	1/2 o 0'5 pulsos, por lo que: = un pulso	1/4 o 0'25 pulsos, por lo que: = un pulso

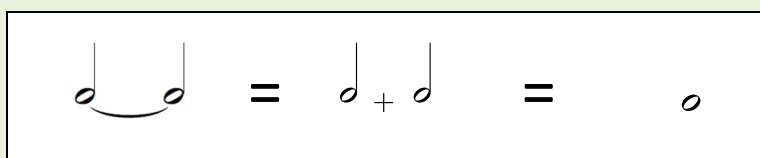
[illegible]

Los **SIGNOS DE PROLONGACIÓN** sirven para aumentar la duración de figuras y silencios.

- El **puntillo** añade a la nota la mitad de su valor.

	4 pulsos + 2 pulsos = 6 pulsos
	2 pulsos + 1 pulso = tres pulsos
	1 pulso + medio pulso = un pulso y medio

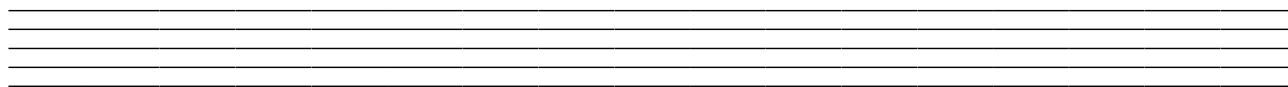
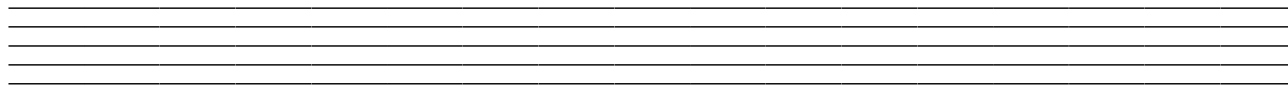
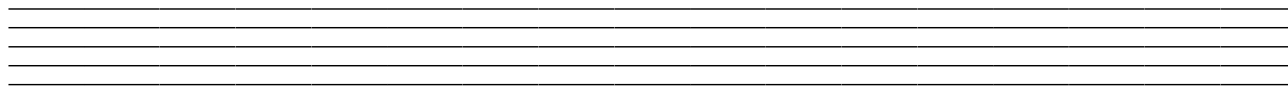
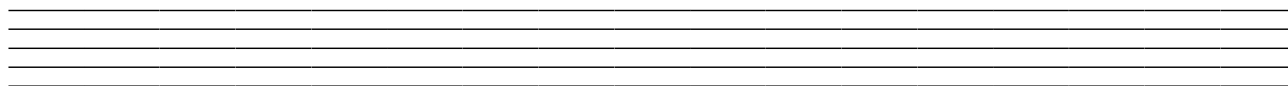
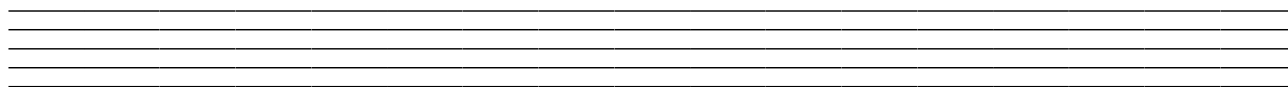
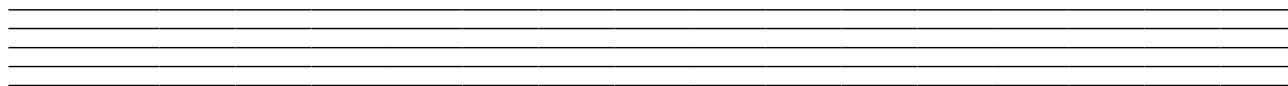
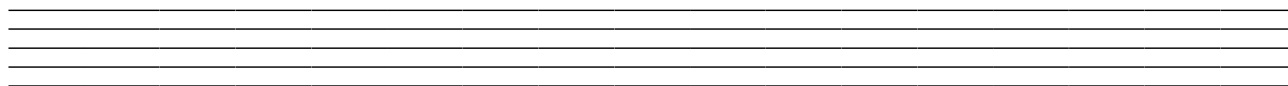
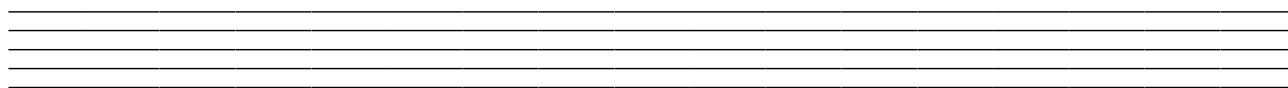
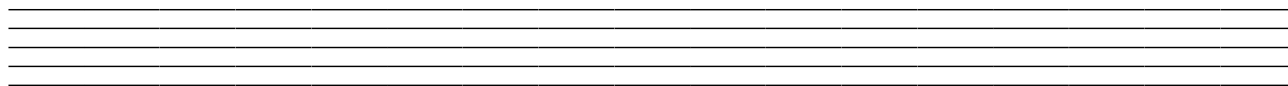
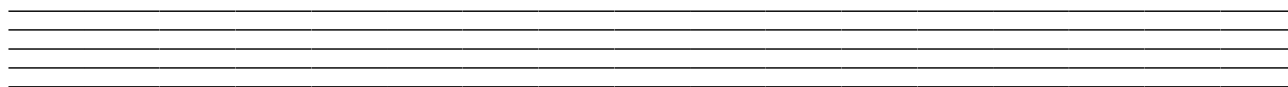
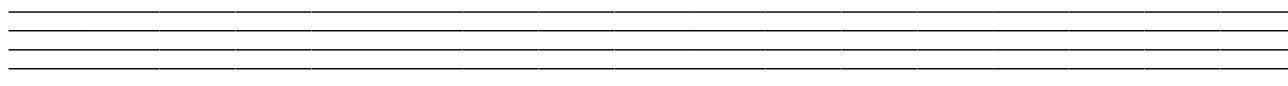
- La **ligadura** suma las duraciones de dos figuras cualquiera, pero que deben tener la misma altura porque si no no se podrían sumar.

Los **COMPASES** son divisiones del ritmo en unidades con el mismo número de pulsos. Básicamente los hay de dos, tres y cuatro pulsos (binarios, ternarios y cuaternarios).

El compás de una obra se indica al principio de la partitura con dos números, uno encima del otro. El de *arriba* indica *cuántos pulsos hay* y el de *abajo* representa *qué figura llena cada uno de esos pulsos*: el 2 es la blanca, el 4 es la negra y el 8 es la corchea. Por tanto:

Compás	Qué significa
3/4	Tiene 3 pulsos y el pulso es la negra: cada compás tiene 3 negras
4/4	Tiene 4 pulsos y el pulso es la negra: cada compás tiene 4 negras
2/4	Tiene 2 pulsos y el pulso es la negra: cada compás tiene 2 negras
3/8	Tiene 3 pulsos y el pulso es la corchea: cada compás tiene 3 corcheas
2/2	Cada compás tiene 2 blancas
3/2	Cada compás tiene 3 blancas
2/8	Cada compás tiene 2 corcheas

La velocidad de la música se llama **TEMPO**.

El *tempo* se puede indicar de dos maneras:

- Con el número de **pulsos por minuto o BPM**. Cuanto mayor es ese número más rápido es el *tempo*.
- Con **palabras italianas**. Algunas de ellas y sus BPM simplificados son:

Largo = muy despacio, 40-60 pulsos por minuto (como nuestro pulso cuando estamos tumbados)

Adagio = despacio, 60-80 (como nuestro pulso cuando estamos sentados)

Andante = tranquilo, 80-100 (como nuestro pulso cuando estamos de pie)

Allegro = rápido, 100-120 (como nuestro pulso cuando estamos andando)

Presto o vivace = muy rápido, más de 120 bpm (como nuestro pulso cuando estamos corriendo)

Cuando el *tempo* cambia poco a poco se indica:

- **Accelerando** o sólo **accel.** = más rápido poco a poco
- **Ritardando** o sólo **rit.** = más lento poco a poco

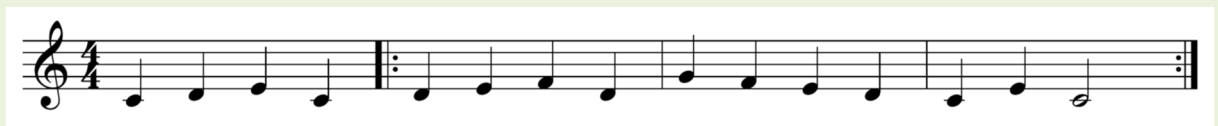
En música hay muchas repeticiones. Para no escribir de nuevo lo mismo se usan **SIGNOS DE REPETICIÓN**.

A continuación, tienes tres ejemplos:

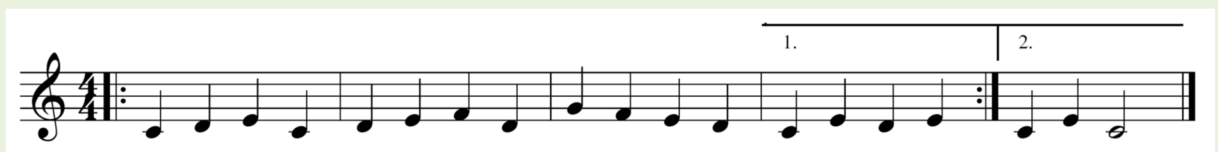
- Cuando se llega a la doble barra con los dos puntos, repetir todo desde el principio.

- Repetir lo que está entre las dobles barras con dos puntos.

- Primera y segunda vez (primer final y segundo final): Repetir lo que está entre las dobles barras, pero la segunda vez hay que saltarse el final 1 y tocar el final 2.

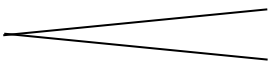
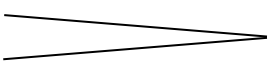

3.- INDICACIONES DE INTENSIDAD

Las diferentes intensidades en música se expresan de esta manera:

ABREVIATURA	PALABRA ITALIANA	TRADUCCIÓN
<i>pp</i>	<i>pianissimo.</i>	La intensidad es muy suave
<i>p</i>	<i>piano</i>	La intensidad es suave
<i>mf</i>	<i>mezzoforte</i>	La intensidad es intermedia
<i>f</i>	<i>forte</i>	La intensidad es fuerte
<i>ff</i>	<i>fortissimo</i>	La intensidad es muy fuerte

Cuando la intensidad cambia gradualmente se utiliza o bien la palabra italiana o su abreviatura o bien el regulador:

PALABRA ITALIANA Y ABREVIATURA	REGULADOR	TRADUCCIÓN
<i>Crescendo o cresc.</i>		La intensidad aumenta poco a poco
<i>Diminuendo o dim.</i>		La intensidad disminuye poco a poco

4.-TIPOS DE VOCES Y AGRUPACIONES INSTRUMENTALES

La orquesta es la agrupación instrumental más antigua e importante en nuestra cultura.

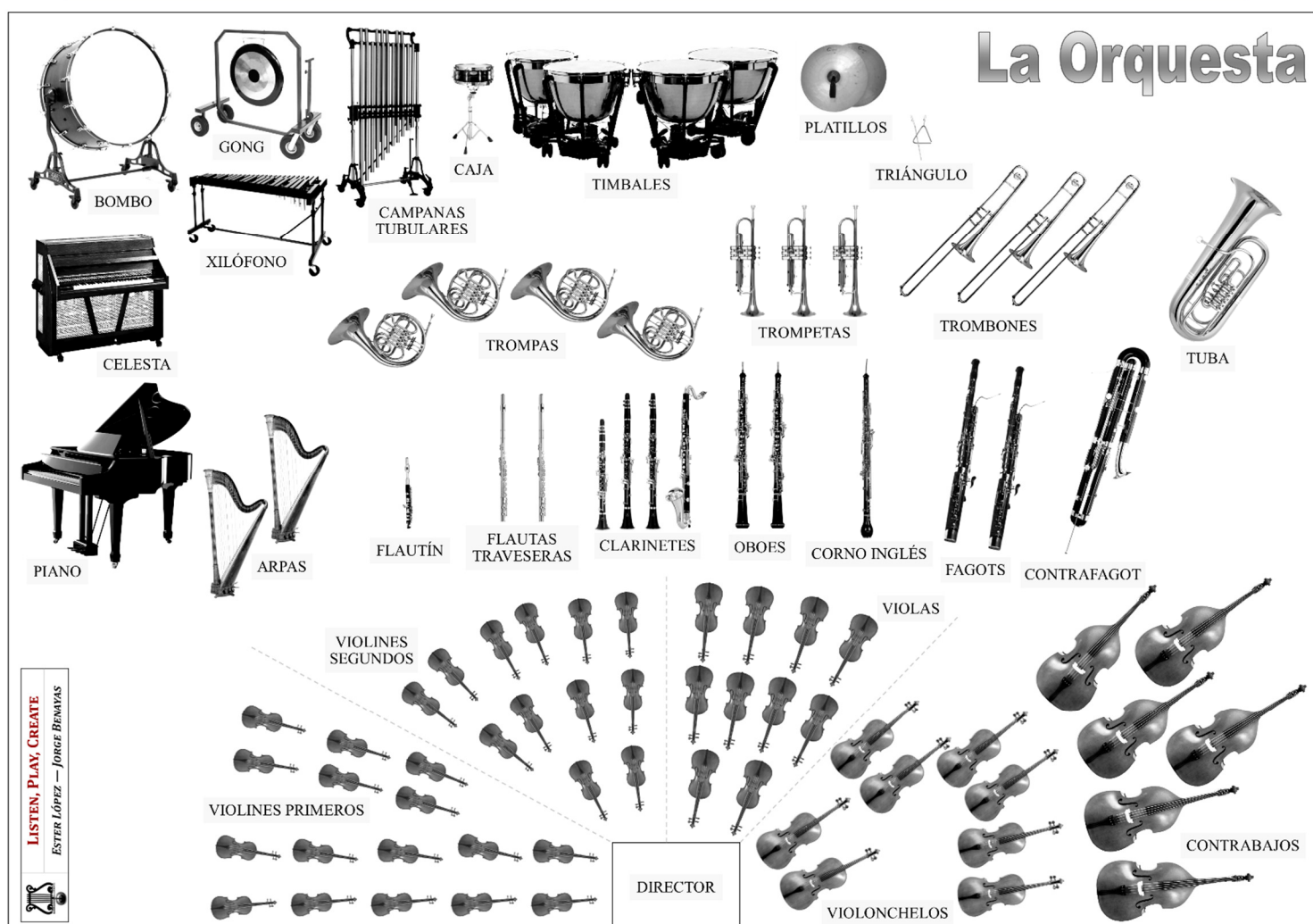
Hay otros muchos instrumentos y agrupaciones en nuestra cultura y en todo el mundo.

La orquesta tiene 4 familias, que se colocan:

La orquesta está formada por estos instrumentos:

Cuerda	Frotada		Violín, viola, violonchelo, contrabajo
	Pulsada		Arpa (guitarra a veces)
	Percutida		Piano
Viento	Viento Madera	Bisel	Flauta, piccolo
		Lengüeta simple	Clarinete, (clarinete bajo a veces)
		Lengüeta doble	Oboe, corno inglés, fagot, contrafagot
	Viento Metal		Trompeta, trompa, trombón, tuba
Percusión	Sonido determinado		Xilófono o marimba, vibráfono, campanas tubulares, celesta, timbales
	Sonido indeterminado		Platillos, bombo, caja, bongós, triángulo, gong, caja china, etc.

La **VOZ HUMANA** es como un instrumento natural donde las cuerdas vocales vibran gracias al aire que exhalamos y es amplificada por nuestro cuerpo.

En música, las voces se clasifican por su **tesitura o registro**, según las alturas que sean capaces de cantar:

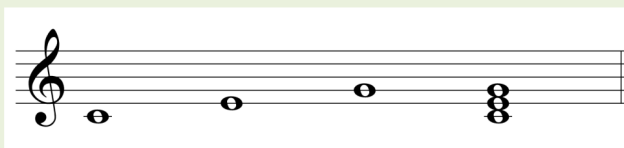
Mujeres	Tesitura	Hombres
Soprano	<i>Voz aguda</i>	Tenor
Mezzosoprano	<i>Voz intermedia</i>	Barítono
Contralto	<i>Voz grave</i>	Bajo

Las voces también se pueden definir según su **timbre** (conjunto de cualidades que se pueden decir de una voz que no tengan que ver con la altura), como por ejemplo si es suave, fina, fuerte, gruesa, cálida, gutural, ágil, nasal, *rajá*, etc. El timbre es diferente según el estilo de música que se cante.

5.- ARMONÍA, TEXTURA Y FORMA

La **ARMONÍA** es la parte de la música que se ocupa de los sonidos simultáneos (que suenan a la vez). La base de la armonía es el **acorde**: varias notas que suenan a la vez. Los acordes pueden ser consonantes si parece que las notas se funden entre sí y disonantes si parece que chocan entre sí sin fundirse.

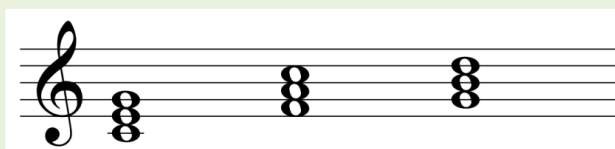
Los acordes más básicos son las **triadas**: tres notas a la vez a distancia de 3ª entre sí.

Si las notas del acorde se separan se llama **arpeggio**.

Las notas de un acorde se pueden separar, se puede invertir la posición de las notas, se pueden hacer distintos ritmos... todo para hacer los acompañamientos más variados e interesantes.

En los acompañamientos no todos los acordes son igual de importantes ni aparecen con la misma frecuencia. Los más importantes son los que se construyen sobre el **grado I (tónica)**, **grado IV (subdominante)** y **grado V (dominante)**. En la escala de do son los acordes sobre do (I), fa (IV) y sol (V).

FRASES MUSICALES

En música hay **frases**, igual que en el lenguaje. Normalmente, las frases musicales duran 8 compases y tienen sentido completo. A veces están formadas por dos **semifrases** de 4 compases, que a veces parece que son una **pregunta-respuesta**.

Las frases acaban en una **cadencia**, que son como los puntos y comas del lenguaje y nos indican que la frase musical acaba. Estas cadencias están formadas por unos acordes determinados que hacen que nos suenen a final, por ejemplo la *cadencia perfecta*, formada por el acorde de dominante (V) seguido de la tónica (I) y suena a punto y final.

Las frases musicales se van organizando en diferentes secciones o partes y van formando la obra musical, al igual que en un texto las frases van formando párrafos y capítulos.

TEXTURA

La textura es el número de melodías diferentes que hay a la vez en una obra musical y cómo se relacionan entre ellas. Se distinguen cuatro tipos de textura principales:

- Monodia o monofonía: una sola melodía (aunque toquen o canten muchas personas a la vez).

- Melodía acompañada: una melodía destaca por encima de un acompañamiento.

- Homofonía: varias melodías diferentes pero que siguen el mismo ritmo.

- Polifonía o contrapunto: varias melodías diferentes e independientes, ya que no siguen el mismo ritmo. A veces se imitan, como por ejemplo en el *canon*:

