

CONCEPTOS ANÁLISIS MUSICAL II: Curso 2023-24

(Nota: Los números corresponden a los temas de las audiciones).

EDAD MEDIA (1 Y 2)

1-2 Textura.

Manera en la que se relacionan las diferentes líneas melódicas simultáneas (también llamadas “voces”, sean vocales o instrumentales) que intervienen en una pieza musical.

1-2 Contrapunto.

Textura musical en la que varias melodías avanzan de forma horizontal con distintos valores rítmicos, y que pueden estar relacionadas entre sí (siendo entonces de tipo imitativo) o ser diferentes, pero haciendo que las diferentes voces produzcan un efecto sonoro consonante. Fue la primera textura polifónica que encontramos y tuvo su máximo esplendor entre el pleno Renacimiento y el Barroco. El empleo de este tipo de textura consiguió cotas máximas en la composición de fugas.

1-2 Canon.

Forma de composición musical de carácter polifónico basada en la imitación estricta entre dos o más voces separadas por un intervalo temporal. La primera voz interpreta una melodía y es seguida, a distancia de ciertos compases, por sucesivas voces que la repiten, en algunos casos transformadas en su tonalidad o en otros aspectos.

Existen una gran variedad de combinaciones posibles en la imitación de las voces, lo que hace que haya muchos tipos como: al unísono, a la octava, circular o infinito, de movimiento derecho y contrario, doble, retrógrado o cancrizante, por aumentación, por disminución. Es una técnica utilizada desde la Edad Media que incluso ha dado lugar a formas más complejas como la fuga.

1-2 Tetragrama.

Pauta de cuatro líneas (y tres espacios) sobre la que se escribían las piezas musicales en ciertas notaciones medievales. Fue establecido por Guido d'Arezzo (s. XI).

1-2 Melisma.

Grupo de notas cantadas sobre una misma sílaba. Tradicionalmente se aplicaba el término al canto gregoriano, donde designaba un estilo dentro de ese género que se oponía al más sobrio estilo “silábico” (una nota por sílaba). En la actualidad, pueden encontrarse también dentro de otros estilos: ópera, pop, flamenco...

1-2 Formes fixes.

Canciones monódicas o polifónicas que se utilizaron como danzas durante los siglos XIV y XV especialmente en Francia. Presentan una estructura más o menos establecida, en contraposición a

las formas más libres del gregoriano. Las más comunes fueron el virelay (AbbaA), el rondeau (AbaA ab AB) y la ballade (aabc).

1-2 Monodia.

Es un tipo de textura que emplea una sola línea melódica. Se emplea principalmente en la Edad Media y era interpretada por monjes (canto gregoriano) o trovadores, troveros, juglares, etc.... Este tipo de textura lo comparten otras culturas además de la occidental.

1-2 Polifonía.

Tipo de textura musical que consiste en la utilización de distintas líneas melódicas que suenan de manera simultánea. Si las distintas melodías se mueven simultáneamente con los mismos valores rítmicos, entonces hablamos de homofonía. Si por el contrario, las distintas melodías poseen distintos valores rítmicos y son tratadas con los recursos imitativos, entonces hablamos de contrapunto.

1-2 Neuma.

Signos que representaban las inflexiones de la voz sobre el texto. Podían indicarse con líneas ascendentes o descendentes identificándose con la melodía. Es propia de las partituras de canto gregoriano, llegando en el siglo IX a ser de uso común.

1-2 Misa.

Composición musical para la celebración del rito católico. Fueron monódicas (gregoriano) hasta la aparición de las polifónicas ya en la Baja Edad Media. Sus partes pueden agruparse en el Ordinario (textos invariables, como el Kyrie) y en el Propio (textos que varían en función de la época del año, de la festividad o de la ocasión, como el Introito). Un tipo especial de es el Réquiem, la empleada en los funerales, que toma su nombre de la palabra con la que comienza. La primera completa (es decir, con todo el Ordinario puesto en música) escrita por un solo autor fue la de Notre Dame, de Machaut. Estas composiciones continuarán cultivándose en épocas posteriores hasta llegar a nuestros días.

RENACIMIENTO

3-4 Villancico.

Forma musical vocal española religiosa o profana que suele tratar temas populares con lenguaje estilizado. Utiliza tanto la homofonía como el contrapunto y su forma se caracteriza por la alternancia entre el estribillo y las coplas, a las que se les suele añadir un último verso, llamado vuelta, que tiene relación melódica con el estribillo. Fue muy cultivado en los siglos XV y XVI, y la mayoría de los que conservamos están en las recopilaciones literarias y musicales de la época que llamamos cancioneros (como el Cancionero de Palacio). En ellos están representados los músicos españoles de mayor renombre de la época: Juan del Encina, Francisco Guerrero o Juan Vásquez.

3-4 Madrigal.

Forma musical polifónica (habitualmente para entre 3 y 6 voces) profana. Suele tener un carácter marcadamente descriptivo en referencia al poema sobre el que se escribe. Su forma es libre, por lo que los compositores lo usaron como composición óptima para experimentar. Tuvo su culmen en el Renacimiento tardío y en el primer Barroco italiano.

3-4 Passamezzo.

Danza renacentista italiana de ritmo binario cuya secuencia de acordes fue utilizada como bajo ostinato para variaciones. Hay dos: el antiguo (en modo menor) y el moderno (en modo mayor). El antiguo es muy similar a la romanesca (o "Guárdame las vacas", en referencia a esa pieza española) y pueden confundirse, pero ésta tiene una secuencia de acordes diferente y es menos calmada que aquél.

3-4 Coral.

Género musical a capella o con acompañamiento instrumental a cuatro voces mixtas, introducido por las Iglesias Reformadas en el siglo XVI, para ser usado en las ceremonias religiosas. La melodía es armonizada de manera sencilla, utilizada como cantus firmus en la voz superior, el texto se canta en lengua vernácula y la música está basada en melodías conocidas de manera que los fieles pudieran participar.

3-4 Homofonía.

Técnica de composición utilizada en composiciones para varias voces que avanzan con valores rítmicos similares, formando bloques de acordes. Puede observarse, por ejemplo, en himnos y en corales protestantes.

3-4 Tablatura:

Forma de escritura musical que, a diferencia de la notación convencional, muestra únicamente las posiciones y colocaciones de los dedos en el instrumento y no la altura o la duración exacta de todos los sonidos. Esto significa que sólo pueden utilizarse en el instrumento para el cual están concebidas. Existen para diversos instrumentos, como el laúd, la guitarra, el arpa, el órgano...

3-4 Rondó.

Forma musical basada en la repetición de un tema musical. El tema principal (A) suele desarrollarse varias veces. Estas repeticiones se alternan con temas musicales llamados contrastantes. Su esquema es: A-B-A-C-A.

3-4 Ensalada.

Forma vocal propia del Renacimiento en España. Consta de una serie de géneros literarios diferentes donde se combina lo religioso y lo profano, las melodías a solo y las secciones imitativas y motetes. Como principal compositor destaca Mateo Flecha "el Viejo".

BARROCO

5-6 Fuga.

Forma musical instrumental o vocal polifónica que por regla general está compuesta para 3 o 4 voces. Está basada en el empleo del contrapunto imitativo llevado hasta sus últimos extremos. En el Barroco están compuestas por tres partes: exposición, desarrollo y reexposición, en un solo movimiento. En la exposición se presentan el sujeto y el contrasujeto en todas las voces, para posteriormente jugar y variar estas y otras ideas melódicas en el desarrollo. Finalmente volverán a aparecer tanto el sujeto como el contrasujeto en todas las voces, pero menos distanciados en el tiempo, es decir, en estrecho. El mayor compositor de esta forma fue J. S. Bach con obras como El clave bien temperado.

5-6 Ostinato:

Es un motivo melódico, un patrón rítmico, una progresión armónica o una línea de bajo que es repetida. Usados frecuentemente en la música barroca, donde formas como la passacaglia y la chacona lo requieren.

5-6 Bajo continuo.

Técnica de composición y ejecución propia del Barroco. Consiste en que el compositor crea la voz de bajo, pero no especifica los acordes asociados a cada nota del mismo, ni el modo de ejecutarlos, que deja a criterio de los intérpretes (conocedores de las convenciones compositivas y estilísticas del momento). Cuando el bajo sí contiene el cifrado de los acordes, hablamos entonces de bajo cifrado, donde aparecen los acordes que han de utilizarse, así como las inversiones. Es ejecutado por uno o varios instrumentos (clavecín, órgano, tiorba, violone...).

5-6 Pizzicato.

Técnica que consiste en tocar un instrumento de cuerda frotada pellizcando las cuerdas con la yema de los dedos.

5-6 Suite.

Pieza musical compuesta por varios movimientos breves cuyo origen son distintos tipos de danzas barrocas. Para otorgarle mayor unidad, solían agruparse piezas en la misma tonalidad y con una forma binaria simple del tipo AA-BB. Los distintos movimientos contrastan en ritmo, textura o tempo revistiendo así a la obra de una mayor variedad y dándole un sentido dramático de contraste, típico del Barroco. La forma más común acabó teniendo preludeo, alemanda, courante, zarabanda y giga, aunque también se utilizaron otras muchas danzas tales como: bourée, chacona, musette, gavota...

5-6 Concierto.

Forma orquestal que surge en el Barroco y que se basa en el contraste de un solista con la orquesta, siendo entonces de tipo solista, o de un pequeño grupo de solistas (concertino) con la orquesta. Este último caería en desuso tras el Barroco, desarrollándose sin embargo el solista también en épocas posteriores.

5-6 Obertura.

Forma que nació en el Barroco como una pieza instrumental con la que comenzaba una obra de mayores dimensiones (ópera, oratorio, suite...). Había dos tipos principales: la francesa (creada por Lully, en dos secciones, una lenta con ritmo con puntillos y otra rápida y fugada) y la napolitana o italiana (establecida por A. Scarlatti, en tres secciones: rápida – lenta – rápida). Con el tiempo, se hacen más amplias y complejas hasta llegar a convertirse en piezas independientes.

BARROCO (tema 5 y 6)

5-6 Castrato.

Cantantes a los que de niños se les sometía a una técnica quirúrgica para conservar su laringe sin evolucionar y así poder mantener la voz aguda. Su desarrollo físico por lo demás era el natural de un hombre, por lo que añadían a la suavidad, brillo, extensión y dulzura de su voz, una mayor capacidad pulmonar, lo cual confería a estas voces un potencial excepcional. En principio fueron niños de coro pero con el nacimiento de la ópera pasaron a ser las estrellas de los montajes operísticos, en los que interpretaban a personajes excepcionales (guerreros, nobles...). Su época de mayor esplendor es el Barroco, aunque pervive el gusto por estas voces hasta finales del siglo XVIII. Fue muy famoso Farinelli, que trabajó en la corte española.

5-6 Recitativo.

Tipo de canto solista con acompañamiento instrumental que apareció con la ópera en el intento de renacer la monodía del drama griego. Al no tener una idea práctica de cómo era en el mundo clásico, se convirtió en un canto hablado con el acompañamiento del bajo continuo. Originariamente, en los recitativos avanzaba la acción de las óperas, en contraposición con lo que ocurría en las arias. Existen distintos estilos (narrativo, representativo...) y a partir del siglo XVIII se habla de “secco”, acompañado solo por el continuo, y del “accompagnato”, que contaba con la orquesta y al que se le ha denominado también arioso pues se encuentra a caballo entre el secco y el aria.

5-6 Aria.

Pieza de música muy expresiva para voz solista con acompañamiento orquestal, que suele formar parte de una ópera, de una zarzuela, un oratorio o una cantata. Durante el Barroco se generalizó el uso en forma ternaria (A-B-A), siendo entonces del tipo “da capo”. Según el carácter fueron apareciendo diversos tipos a lo largo del siglo XIX: cantábile, agitata, el di bravura.

5-6 Melodía acompañada.

Tipo de textura en la cual una voz principal (vocal o instrumental) destaca sobre un acompañamiento de otras voces que ejecutan acordes o melodías secundarias.

5-6 Contratenor.

Cantante masculino adulto que puede cantar en el registro propio de las voces blancas, habitualmente utilizando la técnica del falsete. Actualmente son una alternativa a la desaparecida voz de castrato.

CLASICISMO (tema 7 y 8)

7-8 Sinfonía.

Es una obra musical para orquesta (en el siglo XVII se denominaba así a todas las obras para orquesta, tuviesen la forma que tuviesen) que en sus inicios tenía tres movimientos (rápido-lento-rápido) y que en el Clasicismo pasó a tener cuatro movimientos siguiendo el modelo de la sonata. Su desarrollo desde el siglo XVIII hasta nuestros días está ligado a nombres como la Escuela de Mannheim, L. van Beethoven o G. Mahler.

7-8 Acorde.

Es un conjunto de dos o más notas diferentes que suenan simultáneamente o en sucesión y que constituyen una unidad armónica dentro de la composición. A veces, también puede ser percibido como tal aunque no suenen todas sus notas. Pueden formarse con las notas de un mismo instrumento o con notas de diferentes instrumentos (incluyendo la voz humana) tocados a la vez. Formalmente, consta de entre tres y siete notas, pudiendo pertenecer a la misma o a diferentes octavas.

El tipo más básico es el formado por una nota fundamental y la superposición de dos terceras, es decir, su tercera y su quinta superiores. La posición de estos sonidos puede ser alterada con lo que obtendríamos las denominadas inversiones.

Sus secuencias son las que marcan las reglas de la armonía y construyen el acompañamiento a las melodías desde el siglo XVII hasta la actualidad.

7-8 Cuarteto de cuerda.

Conjunto de cordófonos, usualmente dos violines, una viola y un violonchelo, y también una pieza escrita para ser interpretada por dicho grupo. En este caso, tradicionalmente presenta cuatro movimientos con una estructura similar a la de una sonata o sinfonía (rápido con esquema de forma sonata, lento, minueto y trío y final rápido).

7-8 Sonata.

Durante el Barroco, composición escrita para uno o dos instrumentos solistas más el bajo continuo (solística o en trío, respectivamente) en varios movimientos (habitualmente cuatro). Autores como D. Scarlatti las escribieron, a finales del Barroco, para teclado y en un solo movimiento donde aparecían dos secciones repetidas basadas en el mismo tema (por tanto, eran bipartitas y monotemáticas). Desde el Clasicismo, este término pasó a tener dos significados:

a) Una manera de estructurar el primer movimiento de una obra musical según este esquema Exposición (se presentan los dos temas, el segundo normalmente en la tonalidad de la dominante) – Desarrollo (pasaje moduladorio) – Reexposición (se vuelven a presentar los dos temas, esta vez en la misma tonalidad).

b) Una forma para un instrumento solista, a veces acompañado de piano en 4 movimientos: El 1º como el explicado, el 2º movimiento es Lento (con forma lied ABA o tema con variaciones), el 3º Rápido (minueto o scherzo) y 4º también Rápido (rondó o como el 1º).

7-8 Cadencia.

Fórmula armónica que se utiliza para concluir las frases. Son de gran importancia desde el punto de vista armónico, ya que marcan los puntos de respiración de la música, establecen la tonalidad y dan coherencia a la estructura formal.

7-8 Bajo Alberti.

Fórmula de acompañamiento propia del Clasicismo, en la que los acordes de la mano izquierda, en vez de ser plasmados con todas las notas a la vez, se desgrana nota a nota, aligerando el peso de las armonías en beneficio de la parte superior.

ROMANTICISMO (temas 9 y 10)

9-10 Pedal.

En armonía, sonido prolongado sobre el cual se suceden diferentes acordes. El más habitual tiene lugar en el registro del bajo, aunque puede darse en otro registro.

9-10 Lied.

Término alemán que podría traducirse por “canción” y que designa una composición breve, escrita habitualmente para voz y piano, en la que se pone en música un poema. Aunque podemos encontrar sus raíces mucho antes, la forma tal y como la conocemos surgió durante el Clasicismo y se desarrolló fundamentalmente en el siglo XIX (Schubert, Schumann, Brahms...). Autores como Mahler o R. Strauss sustituyeron el acompañamiento de piano por la orquesta, creando así el tipo orquestal. A veces se agrupan en “ciclos”, unidos por su temática o por narrar una historia.

NACIONALISMO (11)- ZARZUELA (12)- DANZA Y BALLETO (13)

11-12-13 Leitmotiv.

Se trata de un tema o idea musical recurrente, suficientemente definido para permanecer reconocible aún después de ser modificado, pudiendo así ser utilizado para representar personajes, objetos, ideas y sentimientos. Normalmente, aparece por primera vez al mismo tiempo que el objeto, concepto o persona que representa, y a lo largo de la obra va evolucionando de manera paralela al desarrollo dramático de la obra y a la evolución psicológica de los protagonistas. Es una técnica

utilizada tanto en música programática (el Moldava de Smetana) como en música escénica (en las óperas de Wagner).

11-12-13 Rubato.

Significa acelerar o desacelerar ligeramente el tempo de la pieza a discreción del solista o el director de orquesta. Fue usado con frecuencia en el Romanticismo, y es especialmente común en la música para piano. También demanda alterar las relaciones entre los valores escritos y los que se tocan. Incluso cuando no está indicado, es a menudo usado por muchos cantantes para agregar un efecto musical cantando en un tempo ligeramente distinto que el del acompañamiento. Chopin usó un tipo estricto en algunas de sus obras: la mano izquierda siempre tocaba en el tiempo exacto de la pieza, mientras la mano derecha (la que llevaba la melodía) tocaba con este efecto. Hoy en día, es una técnica empleada en la ejecución de solos de guitarra eléctrica sobre todo en géneros como el blues.

11-12-13 Poema sinfónico.

Forma musical para orquesta que desarrolla una historia o describe un paisaje, un país o una región. Es una forma del siglo XIX, romántica y nacionalista: Berlioz, Mendelssohn, Liszt, Smetana y Strauss fueron algunos de sus grandes creadores.

MÚSICA DEL SIGLO XX (tema 14-15)

14-15 Polirritmia.

Superposición simultánea de diferentes métricas y acentuaciones.

14-15 Sprechgesang.

Estilo de recitación creado por Schönberg en la segunda década del siglo XX, a medio camino entre el habla y el canto, y que suele ser indicado colocando una cruz sobre la plica de la nota. Se asocia con los compositores de la Segunda Escuela de Viena, en especial con Schönberg en su Pierrot Lunaire.

Más tarde, la cultura Hip hop popularizó el rap a partir de finales de los años 1970, sobre música basada en el jazz y el funk, con raíces musicales africanas. Anteriormente, el reggae jamaicano también había utilizado una fórmula similar sobre bases rítmicas propias de esa isla.

14-15 Dodecafonismo.

Sistema de composición musical basado en la utilización de los doce sonidos de la escala cromática, en forma de series en las que no se repite ningún sonido hasta haber aparecido todos ellos. En esta técnica de composición, las doce notas son tratadas como equivalentes, es decir, sujetas a una relación que (a diferencia del sistema mayor-menor de la tonalidad) no establece jerarquía entre las notas. Arnold Schönberg fue el padre de esta técnica que prohibía usar una nota más que otra.

14-15 Atonalidad.

Sistema musical cuyo fundamento es que ningún sonido ejerza atracción sobre cualquier otro, eliminando las relaciones armónicas entre los distintos acordes o tonalidades establecidas por el sistema tonal. Schönberg fue quien lo estableció como nuevo paradigma compositivo.

14-15 Música aleatoria.

Es una técnica compositiva del siglo XX. El compositor crea obras abiertas con múltiples posibilidades de interpretación. En ellas, la improvisación y el azar juegan un papel fundamental. Como compositor destaca John Cage.

14-15 Música concreta.

Género musical que utiliza cualquier sonido (de la naturaleza, creado por el hombre, emitido por éste...) para grabarlo, manipularlo de diversas maneras y crear con el resultado sonoro de esas manipulaciones una pieza con forma musical compleja. Fue iniciada por el francés Schaeffer, según el cual está producida por cualquier objeto excepto por los instrumentos musicales tradicionales.

14-15 Serialismo integral.

Corriente musical creada en la década de 1940 por el compositor austriaco A. Webern. Se basa en el establecimiento de secuencias musicales no sólo de notas (como ocurría en el dodecafonismo), sino también de duraciones, timbres, dinámicas, texturas, etcétera, para ser después repetidas y variadas según distintos procedimientos.