

Instituto Politécnico

Universidad Nacional de Rosario Universidad Nacional de

Una Polifonía está llegando

2º Año

Lenguajes Artísticos II
Lenguaje Sonoro

Cód. 19205-25

Roxana Ascierto
Matías Somariva

Dpto. de Extensión Cultural

Masterización: RECURSOS PEDAGÓGICOS

¿La Música encuentra oídos? ¿Y tu voz es escuchada?

La música es compañera en todo momento de nuestras vidas. La escuchamos desde el vientre de nuestras madres, luego con canciones de cuna nos dormimos, y así fluye y está viva, siempre y cuando dejemos las puertas abiertas para sentir, explorar, compartir, reflexionar y despertar nuestros estados de conciencia y atención.

Para descubrir...los sonidos de tu propia vida.

Quienes nos dedicamos a la Educación Musical escuchamos decir:

- *Yo soy de madera para el ritmo.*
- ¡Yo! ¿Cantar? Ni loco.
- No tengo oído.
- ...de Chiquito me echaron del coro.
- Yo para la música no sirvo.

Poder encontrar y escuchar nuestra propia voz es mucho más que saber cantar en un determinado registro musical. La voz no sólo comienza en la laringe, sino que interviene en todo el cuerpo.

La voz y el canto nos ayudan a conocer nuestro interior físico y psíquico. Y más allá de los dones que algunos poseen de oído absoluto y voces privilegiadas, afirmo que todos podemos partir de nuestros saberes previos, crear vínculos desde las actitudes, emociones y lograr el encuentro con nuestras posibilidades de expresión y comunicación.

El canto colectivo, la ejecución instrumental, el trabajo en grupo, contribuyen a la integración social y a la vez ayudan a desarrollar un sentido crítico de superación personal y no de competencia con el otro, la otra...

Cantar codo a codo, como dijo en un reportaje León Gieco, permite que quien no posea una afinación estable, logre mayor autoconfianza.

Las políticas no son siempre claras con respecto al arte y sobre todo en la Educación Artística. En las escuelas, hay horas que se cierran, pianos desafinados (si es que los hay)... A la hora de la ejecución instrumental, tapas de ollas y vasos de yogur son bienvenidos para cumplir con la currícula.

Pero si me detengo y me quejo de algún aspecto de esta realidad que nos supera, estaría secándome, triste y sin proyectos.

“Si hay un silencio para romper y un muro de hostilidad, te llevo donde haya música que algo sucederá” E. Ramazzotti.

Y es por eso que debemos vibrar junto a nuestro tambor interior, sin callar. Escuchando nuestra propia voz.

Roxana Ascierio

La canción

Es la forma más común de integración de palabra y música. Todos los pueblos, aún los más primitivos, poseen un cancionero. En el desarrollo del canto occidental se marcan tres momentos.

1. La influencia de la iglesia católica en el canto religioso, especialmente el canto Gregoriano. (canto llano)
2. El feudalismo, con sus juglares y trovadores.
3. La creación de la ópera que desarrolla formas y estilos vocales. También el Madrigal en Italia y el Lied (Alemania).

Música. Creación y vida

La música como forma de expresión del ser humano debe ser entendida como una experiencia emocional, que no puede ponerse en palabras. Es imposible comunicar en palabras la emoción vivida cuando una obra musical nos conmueve, nos mueve...

La música confirma el hecho de que lo vivo posee su propio lenguaje expresivo más allá de todo lenguaje verbal e independiente.

Repasamos la clasificación de la voz humana, según su registro:

Voces de niños.

Voces de adultos

MUJER	Voz aguda	SOPRANO
	Voz media	MEZO SOPRANO
	Voz grave	CONTRALTO
HOMBRE	Voz aguda	TENOR
	Voz media	BARÍTONO
	Voz grave	BAJO

UN CACHO DE CULTURA...

Se llama Renacimiento al movimiento iniciado en Italia que rescató los valores de la civilización griega y romana. Estos pueblos son los cimientos sobre los que se apoya nuestra cultura occidental. En Grecia, todo estaba hecho a la medida del hombre, por eso se dice que con los griegos nació el Humanismo. Hay una nueva revalorización de la humanidad.

Dentro del **movimiento humanista cristiano** nace un género musical: **LA ÓPERA**, que es un **drama cantado**. Los primeros argumentos de las óperas fueron las tragedias griegas. Después aparecen elementos cómicos.

En **Francia** se prefirió el género alegre, con música ligera y se las llamó **OPERETA**, u **OPERA COMIQUE**.

En **Alemania**, el género alegre se llamó **SINGSPIEL**, y a mediados del S. XIX se renovó el género con el **DRAMA MUSICAL WAGNERIANO**. En **España** tenía partes habladas, partes cantadas y baile. Se lo conoce hoy como **ZARZUELA**.

En la Ópera, se expresan cantando.

Y la Comedia Musical ¿a cuál se parece?

Material de análisis:

<https://www.youtube.com/watch?v=MvNGi7zMiW0>

Entre “Canción para mi muerte” y esta historia de que “cada vez hay menos paz”, “necesito alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madres, postres de abuela y torres de caramelo...”.

Y “Sólo le pido a Dios” que tengamos “Memoria” y así podremos entrar a mi pago, diciendo “quién dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón.” Y si “...la justicia mira y no ve... todavía queda mucho por hacer”

Actividad:

- 1) Te propongo que descubras quiénes son los autores de esta historia musical. Los únicos e inmejorables artistas.
- 2) Realiza una escucha de los temas musicales. Analiza sus letras.
- 3) Luego, en grupo (conformado por no más de cinco integrantes) elige una canción que les identifique para poder ser los intérpretes de la obra. En esta oportunidad se podrán acompañar con la voz, percusión corporal y algún instrumento musical.

La forma musical

Cuántas partes tiene la canción. Podemos utilizar como guía el texto en donde cada párrafo me determina una sección. Teniendo ya una noción de la estructura, gracias a las audiciones y al texto, no hay que olvidarse de la introducción y los interludios que a su vez conformarán secciones de la estructura en su totalidad.

Introducción: es una sección de la obra musical (casi siempre es instrumental) que se encuentra al comienzo de la misma.

Interludio: es una o varias secciones de la obra musical (casi siempre es instrumental, pero existen ejemplos en donde es cantada o haciendo onomatopeyas) que se encuentran intercaladas una vez comenzada la obra.

Para poder lograr el análisis formal hay que identificar cada una de las secciones, o sea, los cambios musicales: el ritmo, la melodía y la armonía. El análisis será graficado de forma horizontal. La escritura musical y cada sección será dibujada con un corchete e identificada con un número o una letra, teniendo en cuenta los cambios ya mencionados (por ejemplo: la primera sección llevará el número 1 y la segunda sección la compararemos con la música de la primera). Si la música de esta sección llegara a cambiar, también cambiará de número, y si llegara a ser igual, repite el número de sección.

Otro tema son las texturas, estas hablan de la cantidad de melodías simultáneas que podemos tener en una obra musical:

Textura homofónicas: son aquellas que tienen una sola melodía.

Textura polifónica: son las que tienen dos o más melodías simultáneas.

Otro aspecto a tener en cuenta es el **timbre** que aparece en una obra musical. La voz humana también será tomada como un instrumento musical.

En el análisis ubicaremos los instrumentos, en la medida en que vayan apareciendo.

Principios Formales

Lineal: Siempre diferente, cambio, formalmente no se repite. ABCDE

Circular: Vuelve al primer tema ABA – ABCA (Recurrencia)

Esférico: trabaja sobre el mismo el elemento A A´ A´´

Algunas Formas

Minué – trío

Ej: (clasicismo) por lo general... $\frac{3}{4}$ Allegretto

A B A'

Concerto grosso

Era una forma instrumental barroca de origen italiano basada en la contraposición entre un pequeño grupo de solistas

Ej:

Tema Solista Tema S T Coda

Tutti Virtuosismo

Rondeau (basada en la repetición)

A B A C A
Est. Copla Est. Copla Est.

Tema y Variaciones

A A' A'' A'''

Forma Libre

A B C B D A

Actividad:

- 1- Realiza el análisis de la audición de “Para Elisa” de Beethoven.
- 2- Busca en los temas que escuchas un ejemplo más de las formas mencionadas.

¿Te suena?

Al escucharlos me quedé pensando...

El “te suena” te ayudará a encontrar conceptos musicales, investigar diferentes géneros y hablar y escuchar a diferentes músicos.

Cuando termine el trabajo anual serás vos quien incorpore un nuevo músico o concepto a esta propuesta

Auspicia este bloque: “En el país de la libertad” de León Gieco

A CAPPELLA:

ATAHUALPA YUPANQUI:.....

ATTAQUE 77: “No somos creadores. Le robamos historias a la calle.” Álbum: El cielo puede esperar (1990). Hit: Hacelo por mí (1990). PUNK.

ARMONÍA:

BAGLIETTO, J.C.: músico rosarino. A principios de los 70 se inicia animando fiestas infantiles, actuaba como mimo y cantante. Apadrinó a compositores como Rubén Goldín y Fito Páez. Y encabezó la movida rockera rosarina en la Capital.

BARROCO: en este período nace la ópera y compositores como **Bach**. La música instrumental alcanzó la importancia de la vocal. A partir de la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII, se caracterizó por su rica ornamentación. El órgano y el clave fueron los instrumentos más representativos de la época.

BEATLES, Los: Conjunto de pop británico fundado en Liverpool en 1960 e integrado desde 1962 por John Lennon (guitarra rítmica) Paul Mc Cartney (guitarra baja) George Harrison (guitarra solista) Ringo Starr (batería). Disolución 1970.

BEETHOVEN, Ludwig van: Compositor alemán (Bonn, 1770-Viena, 1827) Verdadero titán de la música, se distinguían por su absoluta novedad, su rigor técnico y una expresividad precursora del Romanticismo.

BLUES: canción característica del folclore afroamericano. Pena de los esclavos negros convertidas en ritmo fatigado. Expresión *get in blue*, estar triste.

BOCCELLI, Andrea: “En lírica no está prohibido cantar para el gran público” Álbum: Romanza (1996) Hit: Vivo por lei. (1996).

BONUS TRACK: dicho porteño, tema de yapa. Consecuencia de tener 77 minutos por CD y no saber con qué llenarlos.

BUENOS AIRES NO DUERME: Mega evento 24 hs -sobre-24 que, organizado por el Gobierno de la ciudad de Bs. As. entrecruzó conciertos, films, conferencias y talleres.

CALAMARO, Andrés: "La honestidad no es una virtud, es una obligación". Rock/Pop. Álbum: Alta Suciedad (1997) Hit: Flaca. Ya brillaba en los 80, con su entrada en "Los Abuelos de la Nada", sobre todo a partir de la autoría de hits como "Mil horas" y "Costumbres Argentinas".

CANDOMBE:.....

CANON: escritura musical a varias voces. Y su entrada se produce escalonadamente, sobreponiéndose las melodías.

CANTATA: composición poética o religiosa cantable.

CARABAJAL, Los: Familia de tradición folclórica santiagueña.

CELIA CRUZ: Leyenda de la salsa. Gana su primer premio en 1947 en la radio de la Habana (Cuba) Su talento logró un lugar en la Sonora Matancera. Y a fines del 99 aparece con "La vida es un carnaval", título que traduce el espíritu de su música y de su vida.

CHACARERA: www.educ.ar Pequeños Universos (Chacarera) 25' Canal Encuentro.

CLÁSICA: La música de ese período es directa y no tiene como fin el baile o algún evento en especial, sino el ser escuchada y disfrutada. La música instrumental tiene preponderancia a la vocal, incorporándose más instrumentos a la orquesta. Los conciertos, las sonatas y las sinfonías caracterizaron a este período. (Última etapa del siglo XVIII y los primeros años del XIX).

CONCIERTO: Composición musical para varios instrumentos, de los cuales uno tiene un papel de solista.

CUMBIA: adoptada por todos, en los últimos tiempos, tiene su verdadero origen en Colombia. Letras un poco más jugadas que en la bailanta y ritmo pegadizo.

DJ's: antiguamente se los conocía como disc jockey, hoy: los mimados de las rabees. Su tarea básica consiste en "pinchar" discos, aunque el número de trucos sonoros los han elevado a la categoría de artistas.

DIVIDIDOS: "no somos las viudas de Lucas Prodan" Del oeste y con amor componen la bien llamada "aplanadora del rock" desde 1988. En 1993 con "La era de la boludez" incluyen una versión blues del clásico folclórico "El arriero" de Atahualpa Yupanqui.

Una Polifonía está llegando

Lenguaje Sonoro

DURACIÓN: La cualidad del sonido, que juega con el tiempo, como el motor de la obra musical, el latido, sonidos cortos y largos siempre está ahí.

DYLAN, BOB: cantautor de folk y rock estadounidense. Se dio a conocer en 1961 con canciones de protesta. Su canción "Blowin' in the wind" se convirtió en un himno de la lucha por los derechos civiles.

ENTONACIÓN: capacidad para cantar emitiendo la voz en el tono adecuado, afinadamente.

ELECTROACÚSTICA, Música: música compuesta por medio de sonidos originados por procedimientos electrónicos. Es una rama de la música contemporánea en la investigación sonora del timbre.

FABULOSOS CADILLACS: "Matadores". Ayer chicos ska, hoy hombres maduros de intenciones jazzeras y padres orgullosos que muestran a sus críos en los videos. (1986) Lograron un sonido diferente, incorporando a su música elementos propios del pop, la salsa y el jazz rock.

FOLCLORE: conjunto de tradiciones de un país. En la Argentina, género musical tan representativo como el mate y el asado.

FREESTYLE (batallas): En el mundo del hip hop, el freestyle es la habilidad de rapear de forma improvisada con o sin micrófono sobre una base o sin esta. A la persona que improvisa se le llama raper, MC, freestyler, improvisador o gallo (únicamente en el caso de las batallas). En el caso de los países de habla hispana, se hacen competencias donde los participantes rivalizan haciendo freestyle. Son versos improvisados.

FUNK: extraña forma de denominar un género en apariencia provocativo. Porque si de acepciones se trata "ser funky" es ser cobarde.

GARCÍA, Charly: "Soy el John Lennon del subdesarrollo". Aguante. El símbolo del rock nacional ya lleva más de 25 años grabando discos. Desde sus comienzos con Sui Generis junto a Nito Mestre. Hit: Canción para mi muerte. (1972). Álbum: Piano bar. (1984). Say No More...

GARDEL, Carlos: cantante y compositor de tangos argentinos (Toulouse, Francia, 1887-Medellín. 1935) Grabó su primer disco en 1917. Popular por sus canciones... ¿cuales?

GILDA: tropical e inmortal. "Fuiste" y "No me arrepiento de este amor" fueron los temas que la convirtieron en la diva más adorada por los fans de la cumbia.

GOSPEL: estilo de música coral de los negros afroamericanos, de carácter religioso.

HEAVY METAL: rock pesado. Al principio, la esencia era una guitarra eléctrica distorsionada en manos de músicos con cara de perro bulldog. Se multiplica en thrash, death, horror.

HIP-HOP: rap tecnologizado y político, muchas veces pregona combatir la violencia racial con más violencia. Baile con mucha coordinación.

HIMNO: Pieza musical en forma de cántico de alabanza o de respeto. Fragmento musical, casi siempre con texto, en el que se ve el símbolo nacional de un país.

INCIDENTAL: música compuesta para acompañar una obra de teatro, con el propósito de realzar alguna de sus escenas.

INTENSIDAD: “aporta al sonido la ilusión de la perspectiva. Por ello podemos decir que el sonido se traslada por la voluntad del compositor a cualquier punto situado entre el horizonte acústico y el tímpano.” (*1)

JINGLES: canciones especialmente realizadas con fin comercial.

JUGLAR: en la Edad Media, nombre que se daba a los cantores, mimos, gimnastas y músicos ambulantes que proporcionaban entretenimientos en las calles con sus canciones y servían a la vez de transmisores de noticias y relatos de narraciones.

KARAOKE: vos pones la voz. ¿El resto? Lo compras hecho.

LERNER, Alejandro: Baladista. En el 99 celebró sus primeros 20 años con la música. Fue hacia 1982, junto a la apertura al rock nacional propiciada por las radios a partir del conflicto de Malvinas, ingresó en los hogares a través de temas como “Nena neurótica” y en el 83 con su disco “Todo a pulmón”. Y en TV con “Volver a empezar” la cortina de “Campeones”.

LEÓN, Gioco: Cantautor santafesino, de trayectoria internacional. Sus canciones son el reflejo de la vida real. Es un verdadero juglar de este siglo.

LIED: término alemán que significa “canción”, que se aplica sobre todo a un género característico del romanticismo, para voz sola acompañada. El gran artífice fue Schubert, seguido por Schuman.

MANÁ: Mexicanos oriundos de Guadalajara, se formaron alrededor de la influencia del país de los mariachis, la visita de Soda Stereo en los 80. Premiados por Mejor Disco de Rock Latino.

MÁQUINAS DE RITMOS: con ellas se puede imitar los pulsos de una batería o crear, incluso, nuevos. En otras palabras, hay un robot sentado en mi batería.

MELODÍA: una melodía, parafraseando a Paul Klee (pintor), es “sacar un sonido de paseo”. “Para obtener una melodía debemos mover el sonido a distintas alturas (frecuencias). Esto se denomina variación o cambio de altura sonora”.

Comparando con el habla del ser humano podríamos decir que: “el habla utiliza el sonido de manera continuamente deslizante, y llamamos inflexión a la melodía del habla”. (*1)

Una Polifonía está llegando

Lenguaje Sonoro

MELÓDICO: las letras de este género hablan del amor o de los desengaños de la vida.

MTV: Música para mirar. El mayor invento de la industria musical: un cable que transmite las 24 horas videos musicales. Desembarcó en Latinoamérica con los 90.

MP3:
.....

NOCHEROS: De Salta con amor, a trece años de su formación, el cuarteto norteño arribó al éxito capitalino recién en 1998. “Recién ahora los productores locales han descubierto algo que sucede desde hace mucho en el resto del país”.

ÓPERA:.....

OSTINATO: diseño musical breve, de naturaleza melódica, armónica, o rítmica, que se repite reiteradamente a lo largo de un pasaje, una sección o un movimiento de la composición musical.

PÁEZ, Fito:

PERICOS, Los:

PIAZZOLLA:.....

PIOJOS, Los:

PRESLEY, Elvis:

POP: Toda la música de los últimos 30 años que no encaja en ninguna otra definición de género. Música popular. Se multiplica en subgéneros: folk, tecno, lírico.

PINK FLOY:.....

PUNK: Rama de la filosofía anglosajona, cuya principal enseñanza reza: vive rápido, deja un bonito cadáver.

QUEEN:

RAP: el fuerte del rap son las letras políticas, recitadas sobre un acompañamiento de base simple.

REDONDITOS, de Ricota:

REGGAE: folklore jamaicano. Representante Bob Marley.

RENGA, La:

RESONANCIA: nombre que recibe la transmisión de vibraciones de un cuerpo sonoro a otro, sin contacto directo. Suele decirse también que vibra por simpatía.

REVERBERACIÓN: efecto acústico que se produce por la reflexión de las ondas sonoras al rebotar en las paredes del auditorio en que se está ejecutando la composición musical. Prolonga la duración del sonido.

RITMO: el ritmo es dirección. El ritmo dice: “yo estoy aquí y quiero ir hacia allá”. En el sentido más amplio, el ritmo divide el todo en partes. El ritmo articula un trayecto como si fueran pasos... o cualquier otra división arbitraria del mismo.

Puede haber ritmos regulares y ritmos nerviosos, irregulares. El hecho de ser regulares o no, nada tiene que ver con su belleza. El ritmo de cabalgar podrá ser irregular, pero esta forma de trasladarse es disfrutada por mucha gente.

Así como hablábamos de espacio real y espacio virtual, también podemos hablar del tiempo real y virtual.

Un ritmo regular nos sugiere las divisiones cronológicas del tiempo real- tiempo de reloj (tic-tac)-. Este tipo de ritmo vive una existencia mecánica.

Un ritmo irregular estira o comprime el tiempo real dando lo que podríamos llamar tiempo virtual o psicológico. Es más parecido a los ritmos irracionales de la vida.