

ANÁLISIS FORMAL (AF)

¿Qué es?

Es una actividad cuyo objetivo es describir gráficamente en papel la forma de una música determinada, así como también los instrumentos que la componen y sus características. Es un **mapa** que nos permite ver la organización formal de una música determinada junto a sus principales características.

Por **forma** podemos entender la organización, configuración y relación en el tiempo de los sonidos presentes en una música determinada.¹

El AF es una **actividad integradora**, ya que involucra tanto las competencias, habilidades y sensibilidades que se ponen en juego al momento de hacer DM o DR, así como también conocimientos teóricos de la música.

El AF es uno de los rubros incluidos tanto en el examen parcial como en el examen final de la materia. Generalmente, el tiempo estimado para poder realizarlo es de 30 (treinta) minutos.

¿Cómo hacerlo?

Ideal: en una hoja de papel tamaño A4, apaisada (el borde largo en la parte inferior), con fondo blanco. Si no se cuenta con una hoja de estas características, se puede usar cualquier hoja en papel con que contemos.

Usar lápiz y goma al comienzo. Pasar en tinta al final.

¹ Esta es una definición operativa del concepto de forma propuesta por la cátedra. Para otras definiciones de forma y forma musical, consultar el apartado Referencias bibliográficas.

¿Para qué sirve esta guía?

Esta guía está pensada para ayudarlx a llevar adelante la realización de un análisis formal (AF). Las propuestas, ideas y sugerencias están pensadas para aplicar al momento de hacer un AF. Por su naturaleza, no incluye explicaciones de conceptos o propuestas metodológicas relacionadas con el análisis musical. Para profundizar en estos aspectos, además de los contenidos trabajados en clase y de los apuntes específicos, pueden consultar el material sugerido en el apartado “Referencias bibliográficas”.

¿Para quién está pensada esta guía?

Esta guía está pensada para ser usada por lxs estudiantes que se encuentren cursando las materias Educación Audioperceptiva I CN y II CN (o I Lic. TAAS) de todas las propuestas formativas de la Escuela de Música (Facultad de Humanidades y Artes - Universidad Nacional de Rosario).

Objetivo ideal

Para el final de la cursada de la materia, lograr que cada estudiante pueda realizar AF's pudiendo organizar gráficamente la forma de una música propuesta, describiendo de manera concisa sus principales características.

¿Qué incluir en el AF?

Esquema formal, usando corchetes para unidades formales de primer nivel (partes grandes o “macroforma” y arcos para unidades formales de segundo nivel (partes pequeñas o “microforma”, subdivisiones de las unidades macroformales)

Nombrar las unidades formales:

- comparativamente:

- en dos niveles (EAP 1 CN): letras imprenta mayúscula (A, B, ...) para las unidades macroformales (las “partes grandes”) y letras imprenta minúscula (a, b, ...) para las unidades microformales (las “partes chicas”)
- en tres niveles (EAP 2 CN): letras imprenta mayúscula (A, B, ...) para las unidades macroformales (las “partes grandes”) y letras imprenta minúscula (a, b, ...) para las unidades mesoformales, números arábigos (1, 2, 3, ...) para las unidades microformales.
- por función formal: introducción, verso-estrofa, estribillo, puente; exposición, transición, enlace, coda.

Descripciones generales (de toda la música analizada y/o de una parte):

- Indicador de compás
- Tipo de comienzo: de toda la obra, o de cada parte
- Tonalidad/Escala/Modo de la música propuesta

Descripciones particulares (de un elemento de la música, o de un elemento presente en una parte de la música):

- Instrumentos
- Si es melodía: tipo de función (melodía primaria - “protagonista” -, melodía secundaria - “co-protagonista”), diseño melódico, diseño melódico usada (melodía escalística, triada desplegada, salto, ...)
- Si es armonía: funciones tonales, tipo de acorde, procesos cadenciales
- Para ritmo: tipo de ritmo empleado
- Dinámica (fuerte, suave, media)
- Texturas: monofonía, polifonía (y sus variantes), melodía acompañada, homofonía, etc.
- Cualquier otro aspecto que crean importante mencionar a partir de su escucha

Ordenar las escuchas

Es importante tener en cuenta que para realizar el AF las escuchas son continuas. Esto significa que se hacen varias audiciones de principio a fin de la música elegida, y no por partes. Este tipo de audición nos obliga a organizar nuestra escucha para poder hacer un análisis formal lo más completo posible.

Tres etapas:

Primeras escuchas. Reconocer lo que más les llama la atención de la música propuesta: cuál es el elemento protagonista, qué instrumentos hay, cuántas partes hay

Escuchas intermedias. a partir de lo reconocido en las primeras escuchas, concentrar su audición en un elemento, para poder describirlo en detalle (Hacer Zoom)

- Prestarle atención solo a un instrumento, a lo largo de todo el fragmento a analizar: esto va a permitir atender en detalle cómo se comporta este instrumento a lo largo de las partes.
- Prestarle atención a lo que sucede en una unidad formal (parte) determinada
- Prestarle atención a un parámetro determinado: escuchar prestando atención a cómo se comporta un parámetro determinado (por ejemplo: indicador de compás, dinámica, protagonismo, tipo de comienzo, ...)

Escuchas finales. a partir de lo escrito en las escuchas anteriores, escuchar la música leyendo lo que escribieron para confirmar si es lo que quisieron hacer, o si deben modificarlo.

Sugerencias - Recordatorios

La forma de la música es consecuencia de sus características (el contenido produce forma): el esquema formal que hacemos para organizar las partes es una consecuencia directa de lo que sucede en la música. Es decir, si la música que analizamos comenzó de una manera, con un grupo de características, y luego más adelante esas características se modifican, es por eso que vamos a poder identificar dos partes diferentes. Pensar primero en los elementos de la música y sus configuraciones características en el tiempo puede darles pistas para entender la organización formal de la música que se está analizando.

No todas las músicas son iguales (“formatear la escucha”): si bien puede ser útil encarar la realización de AFs siempre con una misma estrategia (por ejemplo: empezar por la macroforma, después reconocer protagonistas, luego características melódicas, ...), puede ser un riesgo cuando la música que se proponga para la actividad no coincida con la estrategia a la que nos acostumbramos para hacer la actividad. Por ejemplo: si siempre me organizo para tratar de reconocer la melodía principal de una música, ¿qué pasa si en una música propuesta no tengo melodía principal? ¿o, directamente, no tengo melodía? Otro ejemplo: si me acostumbré a realizar AFs a partir de repertorio clásico europeo cuya instrumentación es mayormente el cuarteto de cuerdas (dos violines, una viola, un violoncello), ¿cómo voy a hacer para reconocer instrumentos que no sean los del cuarteto de cuerdas? La sugerencia es, entonces, **estar atentos a cómo se organiza cada música en particular**, más que tratar de forzar a músicas de cualquier repertorio una misma forma de interpretarlas, de organizar la música a cualquier repertorio, o “formatear” nuestra escucha a hacer siempre el mismo análisis.

Escuchar a partir de preguntas: empezar el análisis el AF con algunas preguntas que los guíen puede ayudarlos a hacer la actividad (ver apartado “Preguntas para comenzar”, al final de este apunte).

Escribir todo lo que escuchen: siempre va a ser mejor, tanto para ustedes como para quien lea su AF, que escriban todo lo que escuchen, de la manera que puedan

hacerlo. Recuerden: si no escriben algo, no podemos saber si lo escucharon o no. Siempre va a ser mejor que escriban usando sus palabras, a que no escriban nada.

Transcribir lo esencial: cuando quieran transcribir (melodía y/o ritmo) de algún instrumento, recuerden concentrarse en un fragmento que sea lo esencial de ese elemento, y no la totalidad. Pueden ser uno o dos compases.

Macro-micro: en relación a las unidades formales (las partes), recuerden que una unidad macroformal o de primer nivel (una “parte grande”), puede tener divisiones internas en unidades microformales de segundo nivel (una o varias partes pequeñas). En relación con el grado de descripción que podemos hacer de las características de la música, también podemos pensar en descripciones macro (o generales/superficiales, por ejemplo “una melodía que sube”), o en descripciones micro (o puntuales/muy específicas, por ejemplo, “el oboe toca una melodía ascendente que hace una triada mayor desplegada).

Unidad, cuando algo “cierra”: tener presente que para hacer esta actividad (AF) suelen usarse músicas con ideas musicales que “cierran”. Es muy importante poder **percibir unidad a partir de un cierre** (por ejemplo, un silencio, o un final). Esto nos va a ayudar a organizar la forma de la música que estemos analizando.

Foco móvil - “hacer zoom”: recordar que para poder hacer las descripciones de los elementos que conforman una música, tienen que posar momentáneamente su atención auditiva en ese elemento. Es decir, “recortarlo” momentáneamente de todo lo demás, para poder concentrarse en su descripción (características melódicas, rítmicas, funcionales, dinámicas,...).

Concentrarse en la descripción: intentar hacer la descripción lo más “densa” y completa que puedan. No preocuparse si no cuentan con las expresiones técnicas correctas para hacerlo. Siempre va a ser mejor que escriban lo que escuchan de la manera que puedan.

Usar abreviaciones: de ser posible, recordar ser concisos al momento de describir. Esto tiene varias ventajas: 1) les permite aprovechar el tiempo para hacer la actividad (recuerden los 30 minutos ideales que tienen para hacerla) 2) ayuda a la prolijidad en la hoja y a mantener organizado y legible todo lo que escriben.

Confiar en nuestra capacidad de escucha: tener en cuenta que habiendo escuchado música cotidianamente a lo largo de nuestras vidas, ya sea a nivel consciente o inconsciente, hemos trabajado la comprensión de lo escuchado. En esta instancia intentamos fortalecer esa habilidad y adquirir lenguaje técnico para expresar esa comprensión.

Preguntas para comenzar

¿Qué está sonando?

¿Cómo suena? (pensar en melodía, ritmo, función, dinámica, ...)

¿Cuál es el indicador de compás de la obra / de una parte de la obra?

¿Dónde “cierra” la melodía / la parte?

¿Qué relación tiene esta parte con las demás? ¿Es igual (clon)? ¿Es diferente? ¿Es similar?

¿Qué función tiene esta parte?

Si pienso que una parte se repitió, ¿realmente es un “clon” de una parte anterior, o hay alguna diferencia?

Terminología general del AF

Macroforma: unidad formal de primer nivel; Oración; “parte más grande”

Mesoforma (*sólo para análisis en tres niveles formales*): unidad formal de segundo nivel; Frase; “parte del medio”

Microforma:

- para AF en dos niveles formales: unidad formal de segundo nivel; Frase, “parte más chica”.
- para AF en tres niveles formales: unidad formal de tercer nivel; Miembro de frase o Semi frase, “parte más chica”.

Funciones formales:

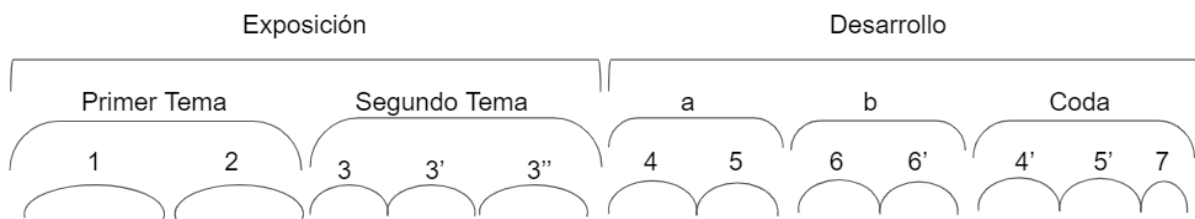
- *Introducción*: unidad formal de inicio (puede ser similar a algún tema principal o no, crea expectativa. Unos pocos compases o una sección más larga). Presenta materiales musicales que se retomarán luego.
- *Coda*: unidad formal de cierre, conclusión. (Puede ser unos pocos compases o una sección más larga.)
- *Enlace*: unidad formal de carácter transitivo (“va de una parte a otra”).

Análisis comparativo:

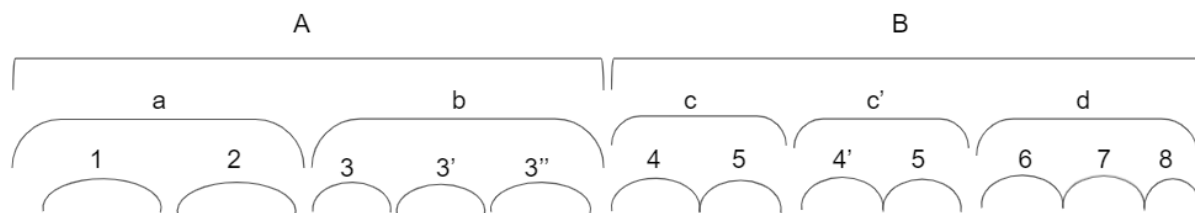
- *Letras en imprenta mayúscula (A, B, C...)*: Unidad formal de primer nivel, usualmente indicada con corchetes encima de todo.
- *Letras en imprenta minúscula (a, b, c...)*: Unidad formal de segundo nivel, usualmente indicada con corchetes de puntas redondeadas.
- *Números arábigos (1,2,3...)*: Unidad formal de tercer nivel, semifrases o miembros de frase. Usualmente indicadas con arcos.
- *Como usar las ‘ (primas): ‘ prima , ‘ ‘ dos prima, ‘ ‘ ‘ tres prima, etc.* Para referirse a estas secciones se puede decir *prima, dos prima, etc.* o *primera, segunda* : Ej: a” (“a dos prima” o “a segunda”)

Ejemplos gráficos

Análisis funcional:

Análisis comparativo:

Abreviaciones de conceptos para usar en el AF

Para características melódicas:

- Mel.: Melodía
- G.C. : Grado conjunto (por paso)
- N.R. : Nota repetida
- Ac. Desp.: Acorde Desplegado
- ↑ : Para indicar un intervalo, acorde desplegado o melodía ascendente (va para arriba)
- ↓: Para indicar un intervalo, acorde desplegado o melodía descendente (va para abajo)
- “Escalístico”: Para indicar diseños melódicos con escalas
- Motivo o Melodía Transpuesta: Para indicar que la melodía o motivo original suena nuevamente en “otro lado”, sobre otras notas, pero con el mismo diseño melódico-rítmico.

Para características rítmicas:

- Ritmo conclusivo (suena a final de frase, resuelve, “cierra”)
- Ritmo suspensivo (“queda en el aire”)
- Ritmo Sincopado: Las estructuras rítmicas del fragmento forman síncopas (algunas figuras se prolongan extendiéndose sobre el tiempo que le sigue y parece que nada “cae a tiempo”)
- Con Swing / Apuntillado / Shuffle / Atresillado : Un par de figuras de la misma duración que generalmente, caben en un pulso (supongamos dos corcheas en un pulso de negra) tocadas de modo que la duración de la primera sea mayor y la de la segunda menor.

Para dinámicas y articulaciones (tomadas del italiano):

- *Cresc.* (o) < : Crescendo (Incrementa de a poco el volumen)
- *Decresc.* (o) > : Decrescendo (lo contrario)
- Súbito : De repente, contraste repentino con lo que se venía escuchando, ejemplo: piano súbito (venía fuerte y de repente cambió a suave)
- *pp*: Pianissimo (muy suave)
- *p*: Piano (suave)
- *mp*: Mezzopiano (medio suave)
- *mf*: Mezzoforte (medio fuerte)
- *f*: Forte (fuerte)
- *ff*: Fortissimo (muy fuerte)
- Staccato (picado, separado)
- Legato - Ligado (ligado, bien unido)

Para instrumentos de orquesta:

- VI : Violín

- Vla: Viola
- Vc (o) Ce: Violoncello
- Cb: Contrabajo
- Fl: Flauta
- Fg: Fagot
- Ob: Oboe
- Cl: Clarinete
- Cr: Corno
- Tr: Trompeta
- Trb: Trombón

Familias instrumentales

(puede servir usar estas categorías cuando no estén seguros de qué instrumento/s se trata. Por ejemplo: escucho algo que me parece que puede ser una cuerda frotada, pero no estoy seguro de cuál → Escribo “cuerda frotada”)

- Cuerdas frotadas: vln, vla, vc, cb
- Vientos madera: fl, ob, cl, fg, (cor.)
- Vientos metales: trompetas, saxofones, trombones, tuba
- Cuerda percutida: piano
- Cuerdas pulsadas: guitarras (acústicas - nylon o metal -, eléctricas), bajos eléctricos, clavecín, arpa (arpa paraguaya),
- Voces: voz cantada, voz hablada; coros
- Percusión: timbales, batería

Referencias bibliográficas

Aguilar, María del Carmen (2016). *Aprender a escuchar: análisis auditivo de la música*. Ciudad de Buenos Aires: Ediciones de autor.

EAP I CN comisión A5
Prof. Cristian Villafañe
Prof. Morena Sánchez Mastrangelo
Ayudante alumno: Homero Acuña
2022

Tarchini, Graciela (2004). *Análisis musical: sintaxis, semántica y percepción*. Ciudad de Buenos Aires: Cooperativa Chilavert.