

Introducción.

El documento que tienes en tu pantalla forma parte del material elaborado para el curso "Esto es música" del Centro de Educación de Adultos de Barbastro.

Este curso se realizaba de manera presencial hasta la interrupción provocada por la pandemia de COVID19.

En las sesiones realizadas hasta el momento del confinamiento en nuestras casas hemos realizado la audición de músicas diversas con la intención de aprender algunos aspectos básicos sobre música y profundizar en la escucha activa y consciente de músicas de diversas épocas y culturas. Durante el confinamiento hemos proseguido la actividad del curso mediante la elaboración de propuestas de escucha para que cada participante pueda proseguir en su propio domicilio, aunque somos conscientes de que la distancia obligada entre los participantes ha reducido las posibilidades de intercambio espontáneo de comentarios, opiniones y explicaciones.

Queremos contribuir a paliar la situación generada por el confinamiento y proporcionar un motivo más para permanecer en casa, que es lo que la situación sanitaria exige en este momento. Por estas razones, ponemos a disposición de quien quiera una reelaboración de los materiales utilizados hasta la fecha. Esperamos las disfrutéis en vuestro hogar tanto como nosotros las hemos disfrutado en clase.

Coge dos papeles en blanco y unos lápices de colores.

Te proponemos que escuches esta música y, siguiéndola, traces en el papel lo que la música te sugiera. No tiene que ser ningún objeto ni nada figurativo. Pueden ser sólo trazos de color. No importa. Sólo déjate llevar por la música para elegir el color y el movimiento de la mano.

Cuando estés a punto, haz clic en el siguiente enlace para escuchar la música

<https://www.youtube.com/watch?v=Jmk5frp6-3Q>

Coge el otro papel en blanco y haz lo mismo escuchando la siguiente música

https://www.youtube.com/watch?v=EE6_PacCnRw

Cuando hemos hecho esta actividad en clase, hemos podido comprobar que hay una extraordinaria coincidencia en los colores elegidos para cada fragmento de música, y también hay una gran coincidencia en los trazos realizados con las pinturas.

El carácter enérgico, violento, de la primera música invita a utilizar rojos y negros, a realizar líneas quebradas trazadas con fuerza y vigor, con insistencia.

En cambio, para la segunda composición predominan los tonos azules y amarillos, las líneas son onduladas y el trazo es suave, difuminado.

¿Te ha pasado a ti lo mismo? ¿Por qué estas coincidencias?

La música habla directamente a nuestros sentimientos. No es necesario haber estudiado formalmente música para captar el mensaje emotivo que la música contiene. Para percibir el plano sensible de una obra de arte sólo hace falta abrir la sensibilidad, y la sensibilidad interpreta antes de que nuestro plano consciente e intelectual comience a analizar la obra percibida. Así pasa con todas las obras de arte, y también con la música.

Además, la música es capaz de despertar en nuestra mente imágenes tanto abstractas como concretas. Así, el color, en abstracto podemos asociarlo a una determinada música.

“Los planetas”

Gustav Holst. 1.916

Gustav Holst compuso esta obra entre 1914 y 1916. Se estrenó en 1918. Es una suite formada por siete movimientos, cada uno de ellos dedicado a cada uno de los planetas a los que les asigna una significación astrológica:

Marte, el portador de la guerra.

Venus, la portadora de la paz.

Mercurio, el mensajero alado.

Júpiter, el portador de la alegría

Saturno, el portador de la de la vejez

Urano, el mago

Neptuno, el místico.

En los dos primeros movimientos se contraponen estructura de ritmo y timbres. En Marte el ritmo es agresivo, brutal, creado por la percusión, y las melodías están protagonizadas por los metales. Dominan las disonancias, las notas chocan entre ellas creando un ambiente de tensión. En contraste con este primer movimiento, el segundo, dedicado a Venus carece de percusión, el ritmo lento es llevado fundamentalmente por las cuerdas y maderas, y el conjunto es armónico, creando así una atmósfera apacible y relajada. A los timbres metálicos del primer movimiento se oponen los timbres aterciopelados del segundo.

GUSTAV HOLST (1874-1934)

Nació Gustavus Theodore von Holst en Cheltenham, en Gloucestershire, en pleno corazón de Inglaterra, en 1874, (la familia de Holst procedía de Suecia). Su padre era profesor de piano, y a los 18 años de edad ya había compuesto diversas obras para piano, canciones, y una Sinfonía en do menor. Durante un viaje por España en 1912, el también compositor inglés Clifford Bax le introdujo en el mundo de la astrología, afición que le cautivó durante el resto de su vida. Y precisamente es con la astrología con lo que tiene que ver la composición de la obra **Los Planetas**. A lo largo de su carrera profesional compuso varias suites, entre las más conocidas está “Hammersmith”

Es la música que tiene por objeto evocar ideas e imágenes en la mente del oyente, representando musicalmente una escena, imagen o estado de ánimo. Al contrario, se entiende por **música absoluta** aquella que se aprecia por ella misma, sin ninguna referencia particular al mundo ajeno a la propia música.

Podemos escuchar como ejemplo de música absoluta una obra de J. S. Bach: Concerto para Oboe, 2 Violin, Viola y Bajo continuo en Re menor

<https://www.youtube.com/watch?v=vFEHi6tHsv4>

Se ha compuesto música programática en casi todos los periodos artísticos occidentales. Durante el barroco Vivaldi compone "Las cuatro estaciones", en la que el compositor describe musicalmente fenómenos de la naturaleza y escenas campestres.

Johan Sebastian Bach también compone música programática en "Capricho sobre la despedida de un estimado hermano", BWV 992.

En el periodo clásico, L.v.Beethoven compuso su sinfonía nº6 (Pastoral) que contiene evocaciones del rumor del riachuelo, el trino de los pájaros o el paso de una tormenta.

La música programática floreció especialmente en el romanticismo. Los compositores creían que las nuevas posibilidades sonoras que aportaba la orquesta romántica les permitía centrarse en las emociones. La Sinfonía fantástica de Hector Berlioz es una narración musical de una historia de amor vivida por el autor.

El año 1874, Modest Músorgski compuso para piano una serie de piezas describiendo la contemplación de diez pinturas y dibujos de sus amigos en una galería. Se trata de "Cuadros de una exposición", que después orquestaría Maurice Ravel. El compositor francés Camille Saint-Saëns compuso la "Danza macabra" y "El carnaval de los animales". El compositor francés Paul Dukas compuso su poema sinfónico "El aprendiz de brujo", basado en un cuento de Goethe. Igualmente, Tchaikovski compuso música programática en "Obertura 1812", donde se describe puntualmente el enfrentamiento entre las tropas imperiales de Rusia y las de Napoleón Bonaparte.

El alemán Richard Strauss compuso poemas sinfónicos como por ejemplo "Don Juan" (basada en la clásica leyenda de Don Juan), "Till Eulenspiegel" (basada en episodios de la vida del personaje legendario del folcklore alemán), "Don Quijote" (retratando episodios de la obra de Miguel de Cervantes), o la Sinfonía Doméstica que narra episodios de la vida familiar del compositor. En la "Sinfonía Alpina" describe distintos momentos de una ascensión a la montaña. Del compositor noruego Edvard Grieg en su obra "Peer Gynt" es conocido el movimiento titulado "La mañana" .

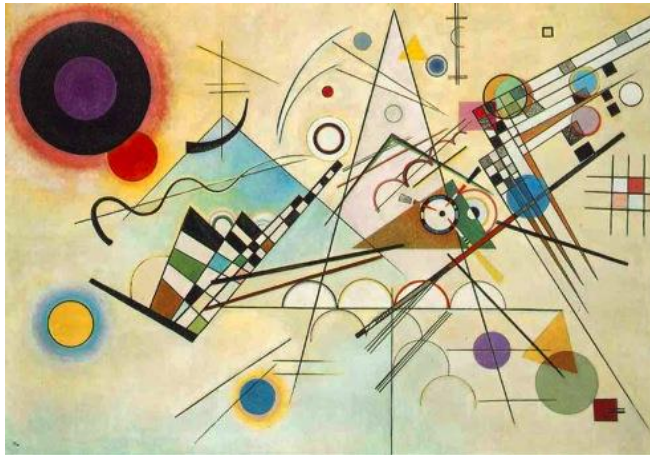

"Los Planetas" y su influencia en el cine...

La banda sonora de muchas películas es en ocasiones música programática. Y muchos compositores se inspiran en los clásicos para crear su música de película. John Williams encuentra inspiración en "Los Planetas" de G. Holst para crear los diferentes ambientes que forman la banda sonora de la película "La guerra de las galaxias". Las bases rítmicas dominadas por la percusión y los metales en Marte, o la recreación de atmósferas etéreas con el timbre de las cuerdas y maderas en Venus son, entre otros, ejemplos de esta influencia de Holst en la obra de Williams.

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

Escuchar los colores - ver la música. La sinestesia en el arte

' COMPOSICIÓN VII', DE VASILY KANDISNKI.

«El amarillo suena como una trompeta» y «el violeta se parece al sonido del corno inglés».

Esto escribió el pintor Vasily Kandinski.

El compositor Olivier Messiaen no pedía al público que viera «los mismos colores que yo» en las partituras pues era consciente que su 'sexto sentido' no era ni mucho menos habitual. Son dos artistas que “padecían” un peculiar trastorno neurofisiológico conocido como sinestesia. Situación compartida con otros artistas como Rimbaud, Baudelaire, Debussy, Scriabin...

El pianista y compositor Scriabin asociaba los colores a acordes y especialmente a modulaciones e inventó el piano de luces, teclado luminoso para acompañar la ejecución de algunas de sus obras con un juego de luces en la sala. Rimski-Kórsakov otro sinestésico asociaba colores a notas musicales aisladas.

Oliver Sacks gran neurólogo y escritor recoge en su libro *Musicofilia*, el caso de una mujer, Sue B., que pasó por su consulta y le dijo: "Cuando oigo música veo pequeños círculos o barras de luz verticales que se hacen más blancas o más brillantes, o más plateadas, en las notas más altas y adquieren un delicioso marrón intenso en las más bajas". El de Sue B. era un caso de sinestesia musical convertido en trastorno neurofisiológico.

El timbre o color musical de los instrumentos

Cada instrumento tiene un timbre especial que es lo que hace que los distingamos por el sonido que producen. En términos simples, el timbre es lo que hace que un sonido musical en particular tenga un sonido diferente de otro. Por ejemplo, es la diferencia de sonido entre una guitarra y un piano tocando la misma nota al mismo volumen. Ambos instrumentos pueden sonar igualmente afinados entre sí mientras tocan la misma nota, y mientras tocan en el mismo nivel de amplitud, cada instrumento seguirá sonando distintivamente con su propio color de tono único. El material de construcción, incluso la manera de fabricar el instrumento cambia su timbre, su coloración. Por ejemplo es conocida la fama de los violines Stradivarius debido a su especial y apreciado color musical.

“Capricho español”

Nikolai Rimski Kórsakov. 1884

<https://www.youtube.com/watch?v=Lh6mDL-VwYw>

Es una obra en la que se suceden sin interrupción cinco movimientos cuyos ritmos y melodías están inspirados en el folclore español que Rimski Korsakov pudo conocer cuando viajó por el mundo como oficial de marina, antes de dedicarse a la composición. Los cinco movimientos son:

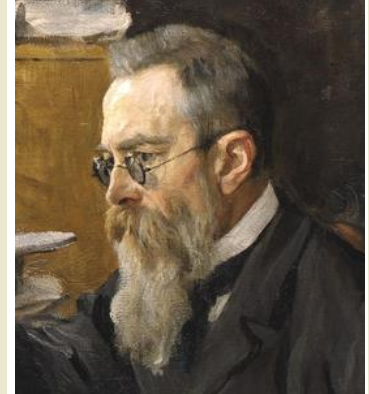
- 1.- ALBORADA. Ágil y alegre, basada en danzas asturianas.
- 2.- VARIACIONI. Presenta una melodía llevada por el corno, y después seguida por otros instrumentos.
- 3.- ALBORADA. Es una variación muy próxima al primer movimiento.
- 4.- SCENA y CANTO GITANO. Gira en torno a un tema de baile.
- 5.- FANDANGO ASTURIANO. Es el final, también sumamente ágil, de la pieza.

El movimiento 4 comienza con un toque de caja que anticipa el ritmo alegre y de baile que le sucede. La misma melodía es interpretada sucesivamente por violín, flauta, clarinete y oboe, con ligeras variaciones cada uno para incorporarse después toda la orquesta a la vez que el tiempo se vuelve cada vez más rápido y más festivo. Es una obra en la que el compositor aprovecha los recursos tímbricos de cada instrumento, creando así un conjunto de gran riqueza de color.

oboe

NIKOLAI RIMSKI
KÓRSAKOV
(1844-1908)

Nació en Tíjvin, Rusia. Fue profesor de música, autor de tratados de composición, director de orquesta y compositor. Vive en plena efervescencia de los movimientos románticos y por ello defensor de la visión nacionalista de la música, por la cual las canciones populares, sus ritmos y armonías sirven de inspiración al estilo compositivo con intención de crear una música rusa que se diferencie de la que en ese momento se componía en el resto de Europa. Esta corriente le une a otros compositores rusos: Balákirev, Cuí, Musorgski y Borodin, grupo denominado Los Cinco. El sentimiento romántico también le lleva a explorar otros territorios musicales, tanto de oriente como de aquellos lugares que conoció en su etapa de juventud en la que trabajó de marino.

También compuso óperas y numerosas obras orquestales y de cámara, entre las más conocidas “Scheherezade”, de gusto oriental.