

Sesión 14

Si hay un elemento característico de la música occidental éste es el esfuerzo por definir la altura de los sonidos (las notas musicales) y la relación entre todas estas notas. Nuestro sistema tonal y las escalas musicales son el armazón de casi toda la música occidental. Repasaremos los fundamentos básicos de esta escala, tanto la cromática como la diatónica.

Avanzaremos también en el viaje por los periodos de la música europea y entraremos en el ámbito del Clasicismo de la mano de Haydn, esta vez interpretado por dos excepcionales trompetistas. Nos fijaremos cómo la misma obra, al ser interpretada por distintos músicos presenta diferencias. Es tarea nuestra elegir nuestro preferido.

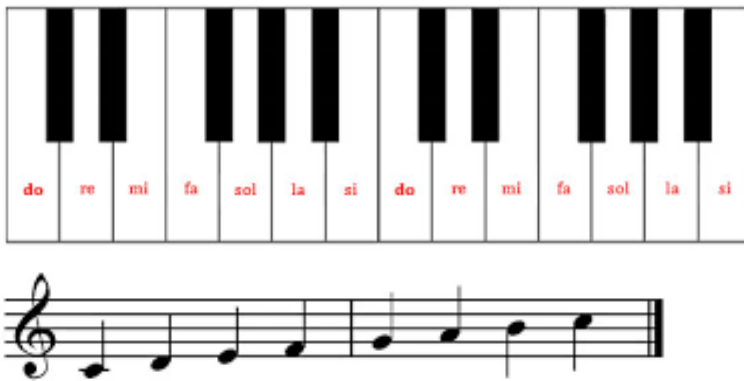
Por último, ya que nos hemos centrado en el sonido de la trompeta, conoceremos cómo se fabrican los instrumentos de viento metal. Un trabajo artesanal lleno de sorpresas.

Escalas musicales

Una nota musical corresponde a un número exacto y preciso de vibraciones que se miden en longitud de onda. Por ejemplo, la frecuencia de la onda correspondiente a la nota "La" es de 440 hercios. Esta frecuencia de la nota "La" es además la que se acostumbra utilizar en la afinación de los instrumentos en la orquesta. Si duplicamos la frecuencia de la nota obtenemos otra nota que nos da la sensación de ser la misma que la inicial pero en un sonido más agudo, es una octava más aguda. Igualmente, si reducimos esa frecuencia a la mitad, lo que obtenemos es la misma nota pero una octava más grave.

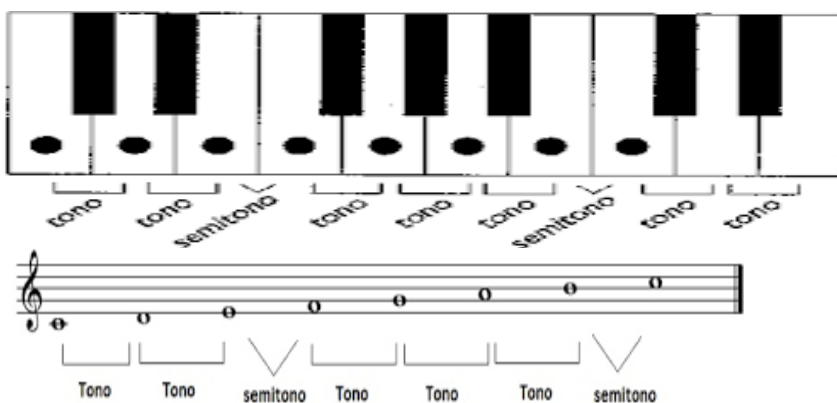
¿Por qué decimos que obtenemos una octava?

Porque en nuestra tradición musical occidental, entre una nota y su octava hemos intercalado 6 sonidos progresivos, 6 notas. Por ejemplo, si partimos de una nota a la que llamamos "Do", hasta llegar a su "octava Do", entonamos seis notas que son Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. A esta sucesión de notas que completan una octava la llamamos Escala Diatónica.

En total la escala diatónica contiene 7 notas diferentes llamadas en el entorno latino Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. En la notación sajona estas notas se llaman C, D, E, F, G, A, B. (en notación sajona la nota La es la que inicia la escala, luego la nota "A" corresponde con nuestra "La").

Sin embargo, no se da la misma distancia tonal entre todas las notas de esta escala diatónica. El teclado de un piano nos puede ayudar a comprender este sistema de notación occidental.

En la imagen anterior, las teclas blancas son las que emiten los sonidos de la escala diatónica. Empezando por la izquierda, la tecla blanca corresponde al Do, le siguen las restantes notas hasta completar la octava. Observa que la distancia sonora que hay entre las distintas notas no es siempre la misma: Entre Mi y Fa la distancia es de semitono. Lo mismo sucede entre Si y Do. La distancia entre las

demás notas es de un tono. Como nuestro sistema tonal se basa en la distancia de semitonos entre dos notas contiguas, tenemos que añadir teclas intermedias (las teclas negras del piano) para que podamos completar una escala en la que los sonidos sucesivos siempre son de distancia de medio tono. Así se forma la Escala Cromática.

Esta es la Escala Cromática.

Para denominar esas notas que corresponden a las teclas negras del piano se utilizan los términos "sostenido" y "bemo". Al añadir sostenido a una nota, queremos indicar que se le añade medio tono a la nota modificada:

Así Do#, se lee "Do sostenido", y estará un semitono por encima del Do natural, y un semitono por debajo del Re natural.

Observa que no añadiremos "sostenido" a las notas Mi ni Si, ya que la distancia con las notas sucesivas ya son de un semitono. Es decir, Mi# es lo mismo que Fa, y Si# es lo mismo que Do.

Si en lugar de añadir un semitono (que es el efecto del sostenido), lo que hacemos es bajar un semitono entonces se utiliza el modificador "bemo".

Si a la nota Si le bajamos un semitono se convierte en Sib (Si bemo) por lo que su distancia con la nota anterior, el La, será de un semitono. Ya habrás comprendido que Sib es lo mismo que La#. En el teclado del piano, la escala cromática con el nombre de sus notas sería la siguiente:

Y diréis ¿qué interés tiene esta teoría desde el punto de vista del que escucha música, sin pretender interpretarla? Es interesante educar el oído para que perciba cuándo está oyendo en una melodía una secuencia diatónica o cromática, cuándo suenan notas naturales o alteradas (con # o b), cuando hay un salto a una octava, y por pedir más, cuándo hay intervalos

de tercera, de quinta o del tipo que sea. Esta educación del oído nos permite mejorar nuestra experiencia de escuchante. Además, corrientes musicales modernas así como culturas musicales diferentes, como es la árabe, utilizan la división cromática de la escala no en semitonos sino en cuartos de tono. Percibiremos más sutilezas cuanto más acostumbremos a nuestro oído a percibir todas las variaciones tonales posibles.

Sucesión de octavas en el teclado de un piano de 52 teclas

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Joseph Haydn

Escucharemos este concierto interpretado por dos grandes solistas Alison Balsom y Winton Marsalis en dos grabaciones en directo. De esta manera podremos poner en valor la aportación del intérprete a una obra, cómo cada uno interpreta de manera diferente las frases o utiliza distinta técnica a la hora resolver un pasaje determinado. El tercer movimiento de este concierto de Haydn es en el que puedes comparar a los dos solistas.

Pero antes, algún comentario a los movimientos.

1er. Movimiento: Las primeras notas interpretadas por la solista nos muestran dos formas básicas de la Interpretación con la trompeta: legato y staccato (ligado y destacado), son formas opuestas de articular las notas para lo que se varía tanto la respiración como el paso del aire por la boquilla de la trompeta. En los fraseos también observaremos la habilidad para conseguir unos pianísimos manteniendo la nota a la perfección, así como un tratamiento de los agudos sin estridencias.

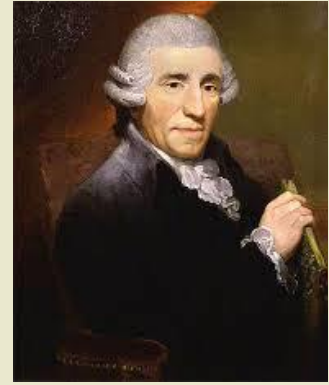
En el primer movimiento observaremos también el uso de los intervalos de octava.

En el minuto 5:34, la orquesta queda en silencio, el director baja la batuta. Es el momento en el que la solista desarrolla la cadencia, terminación del movimiento en estilo libre donde se ponen en juego las dotes virtuosistas y de expresividad.

El papel de la orquesta en el concierto clásico. A lo largo de este concierto vemos cómo la orquesta abandona el papel subordinado que tenía en la época barroca y se coloca de igual a igual con el solista. Ambas masas sonoras dialogarán, expondrán temas que la otra parte repetirá o reinterpretará con variaciones.

El segundo movimiento tiene un carácter diferente determinado por el tempo y las frases en las que predominan las alteraciones de notas con bemol, con lo que resulta una melodía más íntima y menos alegre que los movimientos impares.

El famoso tercer movimiento comienza con el tema para pasar luego a repeticiones, un puente da el paso a un cambio de tonalidad, a la que siguen unas variaciones para concluir la obra.

JOSEPH HAYDN
(1732-1809)

Cuando Haydn comienza a componer, el estilo de Bach y Haendel, barroco tardío, ya había pasado de moda. Esa era una época de exploración e incertidumbre y Haydn fue uno de los exploradores musicales de su época. Con Haydn se produce la llegada del estilo clásico en su punto de mayor esplendor. Entre ellos se incluye una forma fluida de fraseo, en la que cada motivo emerge desde el anterior sin interrupción, la orquesta complementa su acción armónica con su papel en el desarrollo de melodías, ganando autonomía respecto a los instrumentos solistas. En una primera fase de su vida Haydn escribió sus obras rápidamente y con profusión, con frecuentes plazos de entrega. Cuando adquirió fama y riqueza Haydn se tomó el privilegio de tomarse su tiempo y escribir para la posteridad. Esto se refleja en el tema de La creación (1798) y Las estaciones (1801). Esta liberación creativa va a servir de modelo a compositores posteriores.

Alison Balsom estudió trompeta tanto en el Conservatorio de París como en la Escuela Guildhall de Música y Drama. Alison Balsom ha actuado con algunos de los mejores directores y orquestas de nuestro tiempo, incluidos Pierre Boulez, Lorin Maazel, Sir Roger Norrington, Orquestre de París, Orquestas Sinfónicas de San Francisco y Toronto, Orquesta de Filadelfia, Orquestas Filarmónicas de Nueva York y Londres, y ha aparecido como solista en Last Night of the

BBC Proms. Colabora regularmente con algunos de los principales conjuntos de cámara del mundo, incluida la Academia de Música Antigua, Il Pomo d'Oro, The English Concert y, más recientemente, The Balsom Ensemble (un grupo cuidadosamente seleccionado de solistas barrocos líderes).

Alison enseña regularmente clases magistrales en todo el mundo.

Alison ha recibido numerosos premios de prestigio, incluyendo Gramophone Artist of the Year, Nordoff Robbins O2 Silver Clef Award, tres premios Echo Klassik y tres premios Classic BRIT (dos de los cuales fueron Artista Femenina del Año).

En 2013, Alison concibió y luego se convirtió en productora creativa y protagonista de la producción aclamada por la crítica Gabriel en Shakespeare's Globe en Londres, un proyecto que Alison revivirá en concierto en el Barbican en octubre de 2019 como parte de su residencia en Milton Court, Londres. Otros proyectos que forman parte de su temporada como artista en residencia incluyen Sketches of Spain de Miles Davis con Guildhall Jazz Orchestra, un programa virtuoso y experimental de Purcell y Birtwistle con Britten Sinfonia, y un evento 'In Conversation' con la leyenda de la trompeta, Wynton Marsalis . Alison ha escrito numerosos conciertos especialmente para ella. Su rico catálogo de grabaciones está publicado en los sellos EMI Classics y Warner Classics.

Vídeo del concierto completo:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZKdeqvmSq5M>

Construcción de un instrumento de metal.

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

Wynton Marsalis nació en Nueva

Orleans en 1961 en el seno de una familia de músicos de jazz. Wynton recibió su primera trompeta a los seis años. Estudió música clásica y jazz y tocó en orquestas locales, grupos de funk y orquestas clásicas.

En 1982, además de formar su propio quinteto (con su hermano Branford, Kenny Kirkland, Charnett Moffett y Jeff "Tain" Watts) grabó su primer disco de música clásica que le llevó a ser considerado uno de los mejores trompetistas clásicos de todos los tiempos. Su quinteto duró hasta finales de 1985.

Su siguiente grupo estaba compuesto por el pianista Marcus Roberts, el bajo Robert Hurst y el batería Watts, que con el tiempo se convertiría en un septeto con las incorporaciones de músicos como el trombonista Wycliffe Gordon, el saxo alto Wessell Anderson, Todd Williams en el tenor, el bajo Reginald Veal, el batería Herlin Riley y finalmente el pianista Eric Reed.

En 2008 se publica el disco conjunto *Two Men With The Blues*, grabado en directo en dos sesiones ofrecidas en el Lincoln Center de Nueva York junto con uno de los intérpretes de música country más importantes de Estados Unidos, Willie Nelson. Se trata de un disco histórico, pues resulta significativa y difícil la reunión de dos de los principales iconos de la música americana actuales. En esta grabación se escuchan los sonidos de Nueva Orleans, Nashville, Austin y Nueva York, en la forma de estándares de jazz y blues.

Se trata del músico de jazz de mayor impacto mediático de los últimos veinticinco años y uno de los grandes trompetistas de la historia. Wynton Marsalis es el abanderado del neoclasicismo en el jazz, abarcando con un estilo clásico y técnicamente impecable al swing y las lecturas más modernas del bebop.

Wynton no solo apuesta por un jazz acústico y apegado a la tradición, sino que ejerce además una labor crítica combativa contra prácticamente todo el jazz de vanguardia realizado desde mediados de los sesenta, considerándolo música fuera de los límites de lo que se puede considerar jazz. Encabeza el llamado movimiento de los Young lions promocionando a nuevos intérpretes y llamando la atención sobre el jazz a compañías discográficas hasta el momento ajenas a él.

El sonido de la trompeta de Marsalis tiene dos grandes influencias: la de Freddie Hubbard y, sobre todo, la de Miles Davis.

Video del tercer movimiento interpretado por Wynton Marsalis

https://www.youtube.com/watch?v=vpFaWJQHwbA&list=RDvpFaWJQHwbA&start_radio=1&t=8

Observa cómo varía el fraseo, la intensidad, dinámica de las frases y la técnica entre los dos intérpretes.