

INTRODUCCIÓN A LAS FORMAS MUSICALES

El tema y el motivo

Toda obra musical tiene siempre un tema, una melodía que es la materia prima fundamental del resto de la obra. Ese tema probablemente se repetirá, se variará o será contrastado por otro tema nuevo. El tema nos ayuda a reconocer la obra, a recordarla, a entender el carácter que el compositor intenta transmitir... Es sin duda la parte más importante de la obra.

Los temas a su vez, pueden dividirse en partes más pequeñas. Sin duda, la parte más importante del tema es el motivo. El motivo es la parte más pequeña de una estructura musical que se puede indentificar. Suele ser muy breve, pero con un carácter expresivo y rítmico muy marcado. Normalmente el motivo es lo que recordamos de las melodías que oímos. Cuando los motivos están bien hechos, pueden definir todo lo que sigue, incluso una sinfonía entera, como sucede con la 5ª sinfonía de Beethoven.

Tema de la 5ª sinfonía de Beethoven



Beethoven fue el último compositor clásico y el primer romántico. Rompió las rígidas normas musicales de sus maestros y creó un nuevo estilo más libre y grandilocuente

L. V. Beethoven. *Sinfonía n° 5. 1º movimiento*
Este tema genera toda una sinfonía

Procedimientos compositivos

Para construir y dar forma a una composición musical hay que tener en cuenta tres principios básicos: REPETICIÓN, CONTRASTE Y VARIACIÓN.

Repetición

Consiste en volver a presentar un tema que ya se había oído. La repetición nos ayuda a recordar y entender mejor la forma musical, a reconocer las melodías más importantes...



Contraste

Se presenta un tema totalmente nuevo. El contraste aporta la variedad a la música, y evita que una música sea demasiado aburrida y repetitiva.



Variación

La variación repite un tema que ya ha sonado, pero algo cambiado. La variación puede hacerse de muchas maneras: cambiando algunas notas de la melodía, modificando el ritmo, alterando la acentuación... pero el tema principal que se está variando siempre debe ser reconocible.



Tema + Repetición =

- Repetirlo de nuevo.

A A (Repetición)

Tema + Contraste =

- Utilizar un tema diferente, que contraste con el anterior.

A B (Contraste)

Tema + Variación =

- Repetirlo con alguna modificación.

A A' (Variación)

Desarrollo

Es una manera más complicada de componer. Después de presentar los temas iniciales se retoman y se juega con ellos transformándolos, de manera que se repiten unas partes, se varían otras, se contrastan con material nuevo... La forma sonata utiliza este procedimiento en su parte central, después de haber presentado los temas iniciales (exposición), y antes de volver a presentarlos (reexposición). La forma sonata es la más importante para las grandes obras como las sinfonías o los conciertos.

Texturas musicales:

Mediante el sentido del tacto podemos apreciar la textura de los objetos o las superficies: rugoso, liso, suave, áspero... Pero ¿a qué nos podemos referir cuando hablamos de textura en la música?. Los sonidos no se pueden tocar, no se pueden definir con el tacto. En música la textura es un concepto más complejo. Podemos definirla como la manera de mezclar o entretejer las distintas melodías, voces o instrumentos. A continuación lo comprenderás.

Forma estrófica. Monodía o monofonía

Es la más simple de las texturas. Consiste en una sólo línea melódica, sin armonía ni acompañamiento. Cuando estamos cantando bajo la ducha, cuando en un coro cantan todos la misma melodía en el mismo tono (unísono), o cuando todos tocamos en clase con la flauta la misma canción... todos éstos son ejemplos de monodía o monofonía.

Esquema de la monodía o monofonía



La música litúrgica que se cantaba en las catedrales y monasterios, conocida como *gregoriano*, era monódica. Los instrumentos estuvieron prohibidos en los templos durante mucho tiempo, pues lo que importaba era el texto de la música y su alabanza a Dios

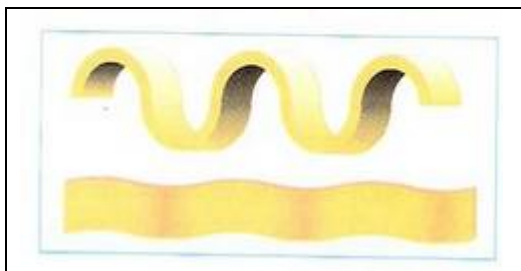


Melodía acompañada

Destaca una melodía sobre un acompañamiento. Cuando tocamos juntos en clase, vosotros la flauta y el profesor os acompaña con el piano, estamos haciendo una melodía acompañada. Las flautas tocarían la melodía principal y el piano el acompañamiento. Ésta es la textura más común en la música moderna y comercial, o la que predomina en la ópera.

La melodía acompañada experimentó un desarrollo importante en Italia durante el siglo XVII (Barroco). Fue habitual en la música de la segunda mitad del siglo XVIII (Clasicismo) y del siglo XIX (Romanticismo), manteniéndose vigente hasta hoy día en la música folklórica y

Esquema de la melodía acompañada



Polifonía

Cuando varias melodías discurren al mismo tiempo, teniendo la misma importancia y cierta independencia, hablamos de polifonía (*poli*= varias; *fonía*= sonidos o melodías). Las obras polifónicas son más complicadas de escuchar, pues un oyente inexperto puede perderse entre las distintas melodías.

Un tipo especial de polifonía es el **contrapunto o imitación**. Un mismo tema entra escalonadamente en las distintas voces con varios compases de desfase, de manera que se imitan o persiguen, creándose un efecto musical muy bello.

El contrapunto más sencillo es el **canon**, donde el tema se imita de manera literal

En la **Fuga**, en cambio, la melodía imitada sufre transformaciones en su transcurso, partiéndose en pequeños trozos, alargando o acortando sus valores rítmicos, invirtiendo su direccionalidad e incluso apareciendo de atrás para adelante. Todas las transformaciones que experimenta el tema, o sujeto de la fuga, son imitadas por las voces restantes. Por lo general, la fuga se escribe para cuatro voces o instrumentos distintos.

Esquema de la polifonía

Fijáos cómo la voz azul expone el tema, que es imitado por las voces amarilla y verde



En este fragmento expone el tema el violín, y le imitan poco después el oboe y la flauta



Homofonía

En la textura Homofónica participan varias voces o instrumentos, como en la polifonía, pero a diferencia de ésta, las voces no son independientes, sino que se relacionan y avanzan de manera compacta, a un ritmo semejante, manteniendo relaciones verticales en la partitura y formando acordes. También se pueden identificar como varias melodías de distinta altura, pero que avanzan a un ritmo semejante.

Esquema de la homofonía



Formas elementales: estrófica, binaria, ternaria

Reconocer la forma melódica de una obra no es excesivamente complicado, pero requiere tu atención, concentración y un poco de entrenamiento. El secreto está en reconocer y recordar el tema principal. Pero claro, para recordar debes escuchar con toda tu atención, no basta con oír.

Formas estróficas o monotemáticas. AAA...

Un único tema que se repite constantemente, sin ningún tipo de contraste o variación, sólo varía la letra en cada repetición. Esta forma tan sencilla no es muy frecuente hoy día, pero lo fue en la antigüedad. Los trovadores medievales cantaban sus largas historias, y repetían la melodía en cada estrofa nueva mientras los versos iban cambiando y avanzaba el argumento



Formas binarias. AB

Son las que tienen dos secciones: A y B, que dejan la obra claramente dividida en dos partes. Pueden verse varias formas binarias:

A-B : Dos secciones claramente diferenciadas. Comienza un tema y le sucede otro distinto que contrasta.

AA-BB : También hay dos temas, pero repite tanto el A como el B para garantizar que recordamos ambos temas.



Formas ternarias. ABA

Tienen dos temas pero tres secciones. Expone el tema A, contrasta con el tema B y termina reexponiendo el tema A, que a veces sufre alguna variación A'. Las formas ternarias son muy frecuentes en la música pues son muy equilibradas, ideales para pequeñas obras de corta duración. Así, su estructura sería A-B-A o A-B-A'.



Formas musicales históricas: minueto, rondó, variación

A lo largo de la historia de la música han surgido algunas formas musicales que han sido utilizadas y repetidas por numerosos compositores, incluso de distintas épocas y estilos. Las principales formas históricas son: **Minueto, Rondó y Variación**.

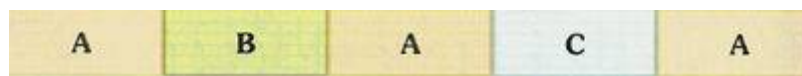
Minueto

El minueto proviene de una antigua danza francesa que se hizo muy popular durante el reinado de Luis XIV (siglo XVII). Es una danza cortesana, elegante y de movimientos discretos y contenidos. Musicalmente presenta dos temas contrastantes, pero su estructura es ternaria, pues repite el primero. El tema A es denominado *minueto*, de carácter más solemne e interpretada por toda la orquesta. El tema B se conoce como *trío*, porque inicialmente lo tocaban tres instrumentos (un trío), más suave y lírico. La estructura del minueto es A-B-A, o lo que es lo mismo, minueto-trío-minueto. Suelen estar en ritmo de 3/4, más apropiado para las danzas cortesanas, mientras que las danzas más populares suelen estar en 4/4.



Rondó

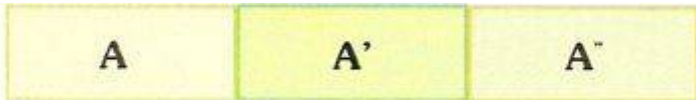
Es una forma que ya se usaba en las danzas antiguas. Está compuesto por un tema principal que se repite varias veces a modo de estribillo, y alternado con secciones nuevas contrastantes. Sería pues una sucesión de estribillos y estrofas. El rondó está construido utilizando los procedimientos compositivos básicos: la repetición y el contraste. La estructura del rondó es A-B-A-C-A-D-A...



Tema con Variación

Es una de las formas más antiguas de construir la música. Se hace muy popular en el siglo XVI. Consiste en la exposición de un tema principal que se repetirá varias veces, pero no exactamente igual, sino alterado de alguna manera. Los cambios pueden ser diversos: algún adorno añadido, cambios de armonía, ritmo, tempo, modo... En definitiva, la variación está a medio camino entre la repetición y el contraste. Quizás os cueste reconocer el parecido de las variaciones con el tema, es normal si no tenéis mucha práctica, pero con un poco de entrenamiento seguro que encuentras las semejanzas de todas las variaciones con su tema.

Tema con Variación



Tema inicial

Musical score for the initial theme, marked *Moderato*. It consists of two staves of music. The first staff contains measures 1 through 12, and the second staff contains measures 13 through 24. The melody is primarily in the right hand, with a supporting bass line in the left hand.

Variación 1

Musical score for Variation 1. It consists of two staves of music. The first staff contains measures 1 through 6, and the second staff contains measures 7 through 12. The melody is primarily in the right hand, with a supporting bass line in the left hand. The notation includes many sixteenth notes, indicating a faster tempo or more rhythmic complexity.

Variación 2

Musical score for Variation 2. It consists of two staves of music. The first staff contains measures 1 through 6, and the second staff contains measures 7 through 12. The melody is primarily in the right hand, with a supporting bass line in the left hand. The notation includes many sixteenth notes, indicating a faster tempo or more rhythmic complexity.

Cuadro resumen del tema

