

ELEMENTOS DEL SONIDO Y PARÁMETROS DE LA MÚSICA

Guía para la identificación de contrastes
dentro de una pieza musical

En la presente guía, revisaremos los elementos
del sonido y algunos parámetros de la música que
nos ayudarán a identificar contrastes dentro de
una pieza musical.

CONTENIDOS:

I. Elementos del sonido

Son aquellos componentes del sonido que permiten su identificación y descripción. Son los siguientes:

- 1. Altura:** Corresponde a la frecuencia a la cual vibra una onda de sonido. Determina la existencia de sonidos *graves* y *agudos*, representados por las distintas notas musicales (Do, Re, Mi...) cuando se trata de sonidos emitidos por instrumentos.
- 2. Duración:** Es la cantidad de tiempo por la cual se prolonga un sonido.
- 3. Intensidad:** Corresponde al volumen al que se emite un sonido.
- 4. Timbre:** Se refiere a la forma específica de la onda de sonido, lo que determina el sonido característico que emite un objeto, una voz o un instrumento (el timbre de la trompeta es distinto al de la flauta travesa, por ejemplo).

II. Parámetros de la música

Los elementos del sonido que acabamos de revisar, y el silencio como su contraparte, se articulan dentro del discurso musical originando los llamados parámetros musicales.

Nos interesa comprender el rol de cada uno, en tanto es a través de ellos que se hace posible la generación de *contrastos* en la música, ya sea dentro de una misma pieza, dentro de dos movimientos de una misma obra, o bien, entre piezas diferentes.

Los parámetros musicales más relevantes son: melodía, armonía, pulso y métrica, textura, tempo, dinámica e instrumentación.

A continuación, revisaremos en detalle algunos de ellos:

- a. Tempo:** Hace referencia a la velocidad a la cual debe ejecutarse una pieza. Por lo general, es indicado por el compositor en la partitura con palabras en italiano tales como *andante*, *allegro*, *adagio*, etc.
- b. Dinámicas:** Se refiere al volumen al cual se toca un trozo de la pieza musical. Los compositores las indican también a través de palabras en italiano, tales como *piano* (despacio), *forte* (fuerte) o *fortissimo* (muy fuerte), entre otras.
- c. Instrumentación:** Como su nombre lo indica, corresponde a los instrumentos utilizados para ejecutar una pieza. Dentro del contexto de la música docta occidental, encontramos obras compuestas para distintos conjuntos instrumentales tales como la orquesta sinfónica, la orquesta de cámara, los cuartetos de cuerdas, o piano solista entre otros.

III. ¿Cómo podemos identificar los contrastes que permite generar cada uno de estos parámetros?

Tomando en consideración los elementos revisados, podemos observar que todos ellos ofrecen al compositor la posibilidad de generar contrastes dentro de una pieza musical.

Si bien la combinación y relación de sonidos que varían en altura, duración, intensidad y timbre y estructuradas de forma coherente, conforman lo que llamamos discursos musicales, o bien simplemente, música; resulta evidente cuando la escuchamos, que la Música no es sólo eso, si no, algo más, ¿no es cierto? ¿Qué será eso que escuchamos y que queda fuera de esta definición?

Veamos cómo se comportan los contrastes en cada uno de los parámetros para intentar respondernos esta pregunta más tarde.

a. El **tempo** es uno de los elementos que podemos percibir con mayor facilidad y sin necesidad de un entrenamiento musical complejo. Los cambios de tempo, permiten la aparición del contraste rápido-lento, tan característico dentro de la música docta. Este puede darse dentro de las partes de una misma obra, o bien, lo que es muy común, entre los distintos movimientos de una obra. Así, en la Sinfonía N° 45 de Haydn, por ejemplo, tendremos un primer movimiento *allegro assai*, un segundo *adagio*, un tercero *allegretto*, y finalmente, un cuarto movimiento *presto*, generándose el contraste rápido-lento-rápido de muchas piezas musicales de la tradición clásica.

b. Las **dinámicas** son también fácilmente reconocibles, ya que permiten generar el contraste volumen bajo-volumen fuerte. Podemos encontrarnos con pasajes en los que toda la orquesta sube o baja el volumen en conjunto, o bien, momentos en que algunos instrumentos bajan su volumen para que otros puedan destacarse. Recordemos que no todos los instrumentos tienen las mismas posibilidades de dinámicas, por lo que el compositor debe atender a estas características propias de cada instrumento a la hora de escribirlas.

c. **La instrumentación**, por su parte, resulta muy audible. La diferencia de los timbres o colores de la orquesta, como a veces se les llama, permite distinguir las distintas secciones instrumentales con sus sonidos característicos, generando así, contrastes entre sonidos “dulces”, sonidos “brillantes”, etc. Además, está el contraste que se genera entre el *tutti* de la orquesta (es decir, todos los instrumentos sonando al mismo tiempo), y los instrumentos solistas, si es que los hubiera. Esto da mayores posibilidades de contraste para el conjunto instrumental, ya que puede alternar entre distintas sonoridades sin variar demasiado ninguno de los demás parámetros. Un ejemplo clásico de contrastes generados a partir del uso de la instrumentación es el famoso “Bolero” del compositor Maurice Ravel. Otro buen ejemplo son las “Variaciones concertantes” del argentino Alberto Ginastera.

La música se vale de todos sus recursos y parámetros para transportar nuestros sentimientos y emociones hacia diversos lugares, muchas veces contrastantes y otras veces, ambiguos.

Cada uno de los elementos que revisamos, al ponerse en contacto y diálogo con el resto de los parámetros, es capaz de transmitir diversos estados de ánimo y evocar los más diversos sentimientos, en concordancia o no con aquellos que el compositor intentó plasmar en su obra.

Con esto en mente, podemos volver a nuestra pregunta inicial: ¿qué será eso que escuchamos y que queda fuera de la definición de Música? Quizás deberíamos reformularla y preguntarnos, ¿qué será eso que sentimos y queda fuera de la definición de Música? Ninguna definición que entreguemos será capaz de abordar la capacidad que tiene este arte sublime de provocar las más diversas emociones en nosotros y transportar nuestra alma y espíritu más allá del territorio del pensamiento, conectándonos con el vasto mundo del sentir. Sin embargo, conocer y comprender el uso de los contrastes en la música, es comenzar a adentrarse en la profundidad de las emociones que cada obra es capaz de transmitir a sus auditores atentos y descubrir las inmensas posibilidades de comunicación de este maravilloso lenguaje que es la Música.

IV. ¿Cómo se manifiestan estos contrastes dentro de las obras que vamos a escuchar?

Ahora que ya hemos revisado todos estos parámetros y entendido cómo funcionan los contrastes dentro de una obra musical, podemos preguntarnos cómo funcionan en relación a las obras que escucharemos. Podemos preguntarnos por ejemplo, ¿cómo me hace sentir este trozo musical? ¿qué imágenes me evoca? ¿qué recursos musicales utiliza el compositor para transmitir esta emoción?

Estas y otras preguntas que puedan surgir en nosotros, nos ayudarán a profundizar nuestra experiencia como auditores y descubrir nuevas maneras de aproximarnos al arte musical.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

Las presentes sugerencias didácticas para trabajar con sus estudiantes, están orientadas a que se realicen previos a la visita al Concierto Educativo, y son pensadas como un primer encuentro de los estudiantes con la experiencia que tendrán:

1. Escuchar los temas que se tocarán en el Concierto. Puede ser en aula, en el patio durante un recreo, en el casino mientras almuerzan, etc. Luego de escucharlos se puede reflexionar acerca de las emociones que estos les provocan.

- Contraste 1

a) Haydn, Sinfonía N°64 Temporamutantur, segundo movimiento

https://www.youtube.com/watch?v=JLb_PO0bV_o DESDE MINUTO 6:15

b) Haydn, Sinfonía N° 45, Farewell, primer movimiento

https://www.youtube.com/watch?v=0lLa_W0Hm_Q DESDE EL PRINCIPIO

- Contraste 2

a) Alberto Ginastera, Variaciones concertantes Pieza II, Interludio per chorde

https://www.youtube.com/watch?v=x_XzPostC6g DESDE MINUTO 2:13

b) Ginastera: Variaciones concertantes, Pieza final, Variazionefinale in modo di Rondò per orchestra

https://www.youtube.com/watch?v=x_XzPostC6g DESDE MINUTO 20:53

- Contraste 3

a) Bach, Suite N°3 en re mayor, Aria

<https://www.youtube.com/watch?v=NIT8yeEYbMs> DESDE EL PRINCIPIO

b) BelaBartók, Suite de danzas rumanas

<https://www.youtube.com/watch?v=4HAIHSqiwAA> DESDE MINUTO 7:50

- Contraste 4

a) Jean Sibelius, Blanca Cisne, Himno de alabanzas

<https://www.youtube.com/watch?v=bdSUjblirMo&list=PLTwBcNi4YktzF7UoaNilQMz3mx6n9gs4V&index=3> DESDE MINUTO 3:45

b) Sibelius, Blanca Cisne, El Príncipe Solo

<https://www.youtube.com/watch?v=PeUvAjD8OC4&list=PLTwBcNi4YktzF7UoaNilQMz3mx6n9gs4V> DESDE MINUTO 5:05

- Contraste 5

Ludwig van Beethoven, Obertura a Prometeo

<https://www.youtube.com/watch?v=x45mVPw3nqY> DESDE EL PRINCIPIO

2. Visualizar emociones/cualidades que contrasten.

Cada estudiante deberá reflexionar sobre los conceptos que los definan, por ejemplo flojera/compañerismo – desorden/creatividad, etc. Luego, cada concepto puede ser ilustrado, ya sea a través de un dibujo, collage, etc. Se pueden exponer a los demás estudiantes y comparar los conceptos elegidos.

Para trabajar en aula.

3. Elegir canciones favoritas que sean contrastantes y que expliquen por qué.

Para trabajar en aula.

CRÉDITOS

Coordinador General

Felipe Pérez

Director Orquesta Clásica U de Santiago

Nicolas Rauss

Departamento de Extensión VIME Universidad de Santiago

Carlos Contreras, Productor

Carlos González, Inspector Orquesta

Patricio Almarza, Técnico

Departamento de Historia, Facultad de Humanidades U de Santiago

**Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior,
PACE- U de Santiago de Chile**

Archivo DGA U de Santiago

Corporación Cultural U de Santiago

Red de Mediación Artística, ASOMA

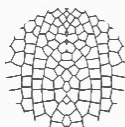
Catalina Fernández

Gonzalo Bustamante

Bárbara Chávez

Francisca Meza

Paloma Moya

RED
MEDIACION
ARTISTICA

Proyecto financiado por: Fondo Fomento al
Arte y la Educación

Consejo
Nacional de
la Cultura y
las Artes

Gobierno de Chile