

MÚSICAS QUE NOS CONMUEVEN

Audiciones musicales activas
para una Musicoterapia emocional

Conxa Trallero Flix

Músicas que nos conmueven. Audiciones musicales activas para una Musicoterapia emocional propone la escucha de 100 obras para facilitar la expresión, el reconocimiento y la integración de distintas emociones. Cada obra se presenta con un análisis objetivo de los elementos musicales que la conforman, como el tempo, el modo, la forma, la instrumentación, la dinámica, etc., y que son capaces de despertar diferentes sentimientos. Diversos estudios demuestran que el efecto que cada música origina en la persona depende de muchos de estos aspectos medibles, junto con otros que son subjetivos.

A partir de los aspectos musicales y de consideraciones de tipo emocional, se proponen distintas audiciones para generar alegría, tristeza, enfado, amor, energía, calma, miedo, seguridad y conexión espiritual. Y todo ello acompañado de actividades para que la escucha no sea pasiva, sino que cada persona se sienta implicada de una forma dinámica e integral.

En las emociones con las que se trabaja se incluyen tanto las consideradas positivas como las negativas, ya que estas últimas tienen también su utilidad y forman parte de nuestra vida, por lo que hay que aprender a convivir con ellas y a gestionarlas.

El libro está dirigido, principalmente, a los musicoterapeutas, pero también se pueden beneficiar de él los profesores y maestros de música que sientan la inquietud de facilitar a sus alumnos herramientas para enriquecer su mundo emocional a través de la audición musical.

Conxa Trallero Flix es Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, Máster en Musicoterapia por la Universidad Ramon Llull y titulada Superior de Música por el Conservatorio de Barcelona. Ha sido profesora titular de la Universidad de Barcelona. También ha participado como docente en el Máster de Musicoterapia y en el Máster en Mindfulness y Meditación, de la UB.

Desde 1990 trabaja como musicoterapeuta en el campo del desarrollo personal y de los trastornos emocionales, especialmente el estrés de los maestros y de los profesionales asistenciales. También se ocupa de la formación de musicoterapeutas a través de cursos de *Self-experience* y de sesiones de Supervisión.

Ha recibido el Premio Joan Profitós de Ensayo Pedagógico por su libro *El despertar del ser harmònic. Musicoteràpia Autorealitzadora*. Es coautora del libro *Cuidados musicales para cuidadores. Musicoterapia Autorrealizadora para el estrés asistencial*. Sus últimos libros son *El cálido abrazo de la música. Una guía de Musicoterapia*, de 2020, y *Crear música para expresar emociones. La improvisación en música y musicoterapia*, de 2021.

Conxa Trallero Flix

MÚSICAS QUE NOS CONMUEVEN

Audiciones musicales activas
para una Musicoterapia emocional

Barcelona, 2021

© Conxa Trallero Flix, 2021

Editado por la autora

www.musicoterapia-autorrealizadora.net

mta@musicoterapia-autorrealizadora.net

Este documento está sujeto a una [Licencia Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) BY-NC-ND 4.0

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

Bajo los siguientes términos:

Atribución — Usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.

No Comercial — Usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.

Sin Derivadas — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado.

Impreso en España – Printed in Spain

ISBN: 978-84-121425-3-6

Depósito Legal: B 16393-2021

Impresión: Kit-book, Servicios Editoriales

www.kit-book.net

Cubierta de Marga Trallero: Bambú, un ejemplo de resistencia y flexibilidad

La música posee una fuerza que va más allá de las palabras. Tiene la capacidad de conmovernos y posee también la fuerza física del sonido, que resuena literalmente en nuestros cuerpos mientras dura su existencia.

Daniel Barenboim

La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu.

Miguel de Cervantes

La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor;
sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso.

Franz Liszt

La música es la mediadora entre el mundo espiritual y el de
los sentidos.

Ludwig van Beethoven

Notas aclaratorias	13
Introducción.....	15

PARTE I. ALGUNAS TEORÍAS

1. El oído.....	17
Características fisiológicas del oído	17
Funciones del oído	18
El oído y el cerebro.....	19
Algunas particularidades del sonido musical	21
Las formas de escucha	23
2. La audición.....	25
La audición musical en la historia	25
Música curativa	26
3. Música y emociones	29
Algunos estudios y conclusiones.....	29
4. La audición musical en musicoterapia.....	41
La audición musical activa: una idea tomada de la pedagogía musical.....	42
Audición musical activa en musicoterapia.....	44
Utilizaciones de la audición con grupos y usuarios individuales	45

PARTE II. ALGUNAS MÚSICAS

5. Audiciones para las distintas emociones.....	47
6. Músicas para adquirir energía y vitalidad	57
Obertura de La flauta mágica, Mozart	59
Sinfonía n. 1, Prokófiev	63
Danza del sable, Khachaturian	67
Trepak, Tchaikovsky	70
Magnificat, Bach.....	74
In the Mood, Glenn Miller.....	79
Carros de fuego, Vangelis	83
Aleluya, Haendel	86
Obertura de Guillermo Tell, Rossini.....	91
Fandango asturiano, Rimski-Kórsakov	95
O Fortuna, Orff.....	99
7. Músicas para la calma y la relajación	103
Intermezzo de Cavalleria Rusticana, Mascagni.....	106
La fille aux cheveux de lin, Debussy.....	110
El invierno, Vivaldi.....	114
Gymnopédie n. 1, Satie	118
Aria de las Variaciones Goldberg, Bach.....	122
Consolación n. 3, Liszt	126
Adagietto, Mahler	130
Concierto para piano n. 5, Beethoven	134
Ombra mai fu (Largo), Haendel.....	138
El cisne, Saint-Saëns	141
Danza de los espíritus benditos, Gluck	145

8. Músicas que transmiten alegría y satisfacción.....	149
Pizzicati, Delibes.....	151
Septimino, Beethoven.....	156
The Entertainer, Joplin	160
Can Can, Offenbach.....	164
Pequeña serenata nocturna, Mozart	167
Preludio de Carmen, Bizet.....	171
La primavera, Vivaldi.....	175
Música acuática, Haendel	179
Tritsch Tratsch polca, J. Strauss	183
España, Chabrier	188
Minueto, Boccherini.....	192
9. Músicas que transmiten tristeza y melancolía.....	195
Fantasía sobre Greensleeves, Vaughan Williams	198
Concierto para piano n. 23, Mozart	201
Muerte de Aase, Grieg	206
Concierto para oboe, Marcello	210
Concierto para dos violines, Vivaldi	213
Erbarme dich, Bach	217
Adagio, Barber	221
Concierto para dos violoncelos, Vivaldi	224
Canción de Solveig, Grieg.....	227
Concierto para viola, Telemann	231
Adagio, Albinoni/Giazotto.....	235
10. Músicas que despiertan miedo e inquietud.....	239
El gnomo, Mussorgsky	243
Sinfonía de los Salmos, Stravinsky	247

Marte, Holst	251
De natura sonoris, Penderecki	256
Una Sinfonía Alpina, R. Strauss	259
Drei Orchesterstücke, Berg	263
Música para cuerdas, percusión y celesta, Bartók.....	267
El pájaro de fuego, Stravinsky	272
Et exspecto resurrectionem mortuorum, Messiaen.....	275
Nocturnal, Varèse	279
Sinfonía op. 21, Webern	283
11. Músicas que comunican seguridad y confianza.....	287
Te Deum, Charpentier.....	289
Obertura de Las bodas de Fígaro, Mozart	293
Marcha para la ceremonia de los turcos, Lully	296
Suite n. 3, Bach.....	299
Marcha turca, Mozart	302
1492. La conquista del paraíso, Vangelis	307
Marcha turca, Beethoven	311
Wassermusik, Telemann	315
Les Indes galantes, Rameau	319
Marcha triunfal, Verdi.....	323
Fandango, Boccherini.....	327
12. Músicas que provocan enfado e irritación	331
La creación del mundo, Milhaud.....	334
Ragtime, Stravinsky.....	338
Electric Counterpoint, Reich	343
Le marteau sans maître, Boulez.....	347
Copacabana, Milhaud	351

Ebony Concerto, Stravinsky	355
Kammermusik n. 1, Hindemith	359
Short Ride in a Fast Machine, Adams.....	363
Masquerade, Khachaturian.....	368
Historia del soldado, Stravinsky	372
Concierto para clavecín, Falla	377
13. Músicas que comunican amor y ternura.....	381
O mio babbino caro, Puccini	383
Liebestraum n. 3, Liszt.....	386
Salut d’amour, Elgar.....	390
Andante para flauta, Mozart.....	394
Aria de la Suite n. 3, Bach.....	398
Barcarola, Offenbach	402
Intermezzo, Brahms	406
Cuarteto nocturno, Borodin.....	410
Nocturno op. 9 n. 2, Chopin.....	414
Concierto para piano n. 21, Mozart	418
Concierto para dos violines, Bach	422
14. Músicas que favorecen la conexión espiritual	425
Ave, generosa, von Bingen.....	428
Stabat Mater, Pergolesi.....	432
O magnum mysterium, Victoria.....	436
In paradisum, Fauré	440
Stabat Mater, Vivaldi	444
Ave verum corpus, Byrd.....	448
Ave verum, Fauré.....	452
He shall feed his flock, Haendel	456

Ave verum corpus, Mozart.....	460
Misa Mille regretz, Morales	464
Herr, wenn ich nur Dich hab, Buxtehude.....	469
Audición número 100.....	473
Suite Holberg, Grieg	474
Para ampliar los conocimientos musicales	477

Este libro está elaborado sin ánimo de lucro. Responde a la propia satisfacción de compartir mis experiencias y vivencias después de 30 años de profesión. Por este motivo, lo edito yo misma y lo ofrezco de forma desinteresada y gratuita a todos aquellos que tengan interés en el tema y quieran ahondar en aspectos de la aplicación práctica de la Musicoterapia, en este caso concreto relacionada con las emociones y la audición musical. El libro está sujeto a una Licencia *Creative Commons*, según la cual se puede copiar y distribuir la obra citando a su autora, pero no se puede hacer un uso comercial de él. La entrega de los ejemplares se realiza a través de mi página web, en la que hay un cuestionario de contacto que sirve para pedir tanto este libro como los dos anteriores. A las personas interesadas que me lo soliciten les facilito un enlace para que lo puedan descargar en formato pdf.

Por cuestiones prácticas, la redacción del texto se ha realizado siguiendo los criterios de la RAE que considera que, en español, el masculino es el género inclusivo, por lo que no es necesario referirse de forma continua a ambos géneros, lo cual resulta farragoso y tedioso, ya que resta agilidad a la lectura.

Por las mismas razones de fluidez, cuando cito al profesional que propone y guía las audiciones y las actividades relacionadas con ellas, me refiero siempre a él como *musicoterapeuta*, si bien igualmente puede ser un docente, tanto si es un maestro de música de primaria como un profesor de secundaria o de escuela de música. Cada vez más los centros educativos se preocupan por la educación emocional de sus estudiantes y la música es un elemento primordial para despertar emociones.

Aunque oír y escuchar se usan a veces como sinónimos tienen un significado algo diferente. En el presente texto generalmente se usa el término *oír* cuando se refiere al acto fisiológico de recibir información sonora y *escuchar* cuando se presta atención a los estímulos sonoros que nos llegan en forma de sonidos y música, lo cual requiere de la voluntad de comprender lo escuchado.

Todos los enlaces con páginas web están activos en el momento de finalizar este libro. Con el transcurso del tiempo puede ser que algunas páginas no estén accesibles por distintas causas. Para minimizar al máximo el que nos encontremos con páginas inexistentes al acceder a los enlaces, he procedido a almacenar la mayoría de las web en Archive.org, una organización sin ánimo de lucro que guarda la instantánea de la página en el momento en el que se hace la captura, para que se pueda consultar siempre desde esta Biblioteca de Internet, aunque la web desaparezca. Los videos de *youtube* no se pueden archivar, pero en el resto de las páginas se puede observar que el enlace incluye una referencia inicial que le asigna Archive. Por ejemplo:

[https://web.archive.org/web/20211003094145/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/84/IMSLP01090-Tchaikovsky - Nutcracker Suite IV.pdf](https://web.archive.org/web/20211003094145/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/84/IMSLP01090-Tchaikovsky_-_Nutcracker_Suite_IV.pdf)

Es decir, la página original es:

[https://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/84/IMSLP01090-Tchaikovsky - Nutcracker Suite IV.pdf](https://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/84/IMSLP01090-Tchaikovsky_-_Nutcracker_Suite_IV.pdf) y a la que se puede acceder también directamente eliminando la referencia asignada por Archive.org. De esta manera las páginas se cargan más rápidamente y se puede consultar si tienen alguna actualización.

Hace unos pocos años estuve impartiendo en la Universidad de Barcelona la asignatura *Educación del oído y Audiciones musicales*, que estaba destinada a alumnos del Grado de Educación Primaria, concretamente en la Especialidad de Música. Disfruté mucho con esta materia, a la vez que representó un gran reto. Era la primera vez que la daba y tuve que recopilar y organizar toda la información posible, estructurar las audiciones en muy pocas clases, además de buscar y elaborar muchos materiales y recursos didácticos para que mis estudiantes pudieran usar en las clases con sus futuros alumnos.

En ese momento no pensé en la posibilidad de escribir sobre la experiencia, pero un tiempo después, o sea en la actualidad, habiendo concluido mis dos anteriores libros y estando todavía en semi-confinamiento, se me ocurrió la idea de redactar un texto sobre audición en musicoterapia partiendo de algunas de las premisas didácticas que puse en práctica en mis clases en la Universidad.

De una manera u otra, mi trayectoria profesional siempre ha estado basada en dos pilares: la docencia y la musicoterapia, y me motiva cada vez más poder unirlos aprovechando los rasgos que tienen en común.

Es por esa razón por lo que imaginé un libro sobre audición. Pero, claro, ahí entraba en contradicción, no con mi faceta de profesora, sino con la de musicoterapeuta. Porque siempre me he mostrado muy crítica con los procedimientos que usan tan solo la audición como una forma de musicoterapia, ya que pueden dar lugar a muchas prácticas engañosas y, en general, tienen un efecto bastante limitado. He asistido a sesiones en las que la terapia consistía únicamente en hacer escuchar a los pacientes una grabación, algo que puede hacer cualquier persona sin una formación musical ni musicoterapéutica y que, por sí solo, no sirve de mucho.

No obstante, me he ido percatando de que la cuestión, o la problemática, no está en usar música grabada, sino en cómo se usa. A partir de los planteamientos de la asignatura sobre audiciones musicales, fue tomando forma la idea de usar los mismos principios que se usan para conseguir que los alumnos de primaria escuchen música de una manera eficaz y que repercuta favorablemente en su formación emocional y personal. Pensé que también en musicoterapia hay otras formas de escuchar, si seguimos las directrices de la pedagogía y su método de escucha activa, que es aquella que implica a la persona en su totalidad. Si para los alumnos de primaria no es efectivo ni conveniente que escuchen música de forma pasiva, tampoco lo es para los usuarios

de musicoterapia, siempre que sean capaces de participar de alguna manera, es decir, que no tengan algún impedimento físico o neurológico que limite o imposibilite esa participación.

A partir de mis experiencias musicales, personales y docentes, pensé que sería interesante proponer una adaptación de algunas de las premisas de la pedagogía musical a las sesiones de musicoterapia. Hay algunos objetivos que son muy diferentes, desde luego, sobre todo debido a la edad de los usuarios y a su distinto momento vital. Pero, por otro lado, en ambos casos se busca que el oyente conecte con la obra que escucha, la disfrute, la comprenda y le sirva para relacionarse con sus emociones, pudiéndolas expresar de distintas maneras, a la vez que crece y se desarrolla como persona.

De esta manera ha ido tomando forma el presente libro, *Músicas que nos conmueven*. He partido de lo que las conclusiones de algunos estudios nos dicen sobre las características objetivas que debe tener una música para producir un efecto concreto (alegría, tristeza, seguridad, temor...), y sabiendo también que cada persona la experimenta y la vive de distinta manera. A pesar de esta subjetividad, que es un hecho constatado, mi propuesta se basa en algunas premisas que son de consenso, y a partir de las cuales he agrupado las obras musicales según la emoción que se espera que produzcan, en función de sus diferentes elementos, como el tempo, el ritmo, la tonalidad, el timbre, la intensidad, etc. Estas músicas, además, se deben escuchar de forma activa, realizando las actividades que acompañan a cada una de ellas y que tienen el objetivo de ayudar a que la música penetre en el interior de cada persona, transformándola y ayudándola a comprenderse mejor.

A medida que me he ido adentrando en la búsqueda de músicas específicas y en las propuestas de acciones dinámicas para acompañar la audición, he ido constatando que escuchar música puede ser un recurso tan válido en las sesiones de musicoterapia como lo son las actividades de cantar, tocar e improvisar. Creo que solamente hay que encontrar formas de que esa escucha se convierta en algo tan vivo y activo como las demás actividades.

PARTE I. ALGUNAS TEORÍAS

1. El oído

Características fisiológicas del oído

El oído es un órgano de gran complejidad. En él, y de forma esquemática, se distinguen tres partes:

-El **oído externo**, que comprende el pabellón auricular u oreja y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular tiene la misión de concentrar las ondas sonoras y llevarlas hasta el conducto auditivo externo.

-El **oído medio** o caja del tímpano es una cavidad de pequeño tamaño que está llena de aire. Su pared externa la constituye la membrana timpánica, que la separa del oído externo. La membrana timpánica vibra al entrar en contacto con las ondas sonoras. Sus vibraciones son recogidas por tres huesecillos, llamados martillo, yunque y estribo, que actúan a modo de palanca. El sonido se transmite luego a la ventana oval, situada en el oído medio y de ahí pasa al oído interno. En el oído medio se abre también la trompa de Eustaquio, que está en comunicación con la zona de la faringe y tiene la misión de mantener la presión aérea de la caja timpánica al mismo nivel que el que existe en la atmósfera.

-El **oído interno** está alojado en una serie de cavidades irregulares excavadas en el hueso temporal y que reciben el nombre de laberinto óseo; en su interior se encuentra el laberinto membranoso. Entre el laberinto óseo y el membranoso hay un líquido claro y transparente, llamado perilinfa, y en el interior del laberinto membranoso hay otro líquido que recibe el nombre de endolinfa.

Las cavidades formadas por el laberinto óseo dan lugar al vestíbulo, al caracol y a los tres conductos semicirculares. El vestíbulo está situado en la parte anterior del caracol y transmite a este, a través de la perilinfa, las vibraciones que le llegan de la ventana oval. El caracol o cóclea es una cavidad espiral cuya misión es conducir estas vibraciones al órgano de Corti, que se encuentra en su interior. Los tres conductos semicirculares están relacionados con el sentido del equilibrio.

El órgano de Corti es un verdadero órgano terminal de la audición. Está formado por unas células que transforman las vibraciones sonoras en estímulos nerviosos. Alrededor de estas células comienza el nervio auditivo, que transmite los estímulos al cerebro, donde son transformados en sensaciones acústicas.

Cada vez que oímos cualquier sonido, nuestros oídos transforman las señales acústicas en impulsos neuronales que el cerebro interpreta.

En la primera fase de este proceso, las ondas sonoras entran en el oído y recorren el conducto auditivo externo hasta llegar al tímpano, que hace vibrar la cadena de huesecillos (ya en el oído medio). Estas vibraciones llegan a la ventana oval y de ahí al caracol, en el oído interno. En esta zona se encuentran unas células ciliadas que transforman el sonido en impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro a través del nervio auditivo. Si algún elemento falla en este complejo proceso se producen pérdidas de audición en mayor o menor grado.

En el plano frecuencial el oído está enmarcado por un umbral mínimo, por debajo del cual los sonidos demasiado bajos para que los perciba son designados como infrasonidos, y un umbral máximo más allá del cual los sonidos se le escapan, se le vuelven inaudibles y reciben el nombre de ultrasonidos. Entre estos dos límites se extienden los sonidos llamados audibles, sobre una franja ancha que va desde un promedio de 16 ciclos/segundo o hertzios a 16000 o 20000 ciclos/segundo o hertzios.

Los extremos graves o agudos, al nivel de las zonas fronterizas de nuestras sensaciones perceptivas, son de un mal rendimiento en lo que atañe a la respuesta de nuestro órgano sensorial. La zona óptima es la comprendida entre los 50 y 5000 hertzios.

Funciones del oído

Todo pasa a través del oído. Incluso en la lectura, cada sílaba, cada palabra, cada frase tiene su resonancia verbal, que recurre a la memorización auditiva. Leemos, pues, con el oído atento.

De este captor que es nuestro oído emanan en todo momento informaciones que nuestro trayecto de retorno (lo que escuchamos) sabe remitir hacia el de entrada (lo que emitimos), y que permiten comparar el resultado obtenido con el resultado buscado, y hacer las modificaciones oportunas.

La investigación del otorrinolaringólogo Alfred Tomatis (1920-2001) nos muestra el papel tan importante que desempeña el oído en la fonación, la imagen corporal y el control motor. Tomatis demostró que, al mejorar las habilidades auditivas del ejecutante, específicamente su automonitoreo a través del proceso de escuchar, se logra un mayor dominio de su voz o instrumento.

Tomatis señala también que varias de las funciones del oído son tan importantes como la audición. Una de estas importantes funciones es la vestibular. El vestíbulo, que

es parte del oído interno, controla el balance, coordinación, verticalidad y el tono de los músculos de nuestros ojos. Gracias al vestíbulo podemos desarrollar una imagen de nuestro cuerpo en el espacio. El vestíbulo es también una conexión importante para toda la información sensorial que nuestro cuerpo manda a nuestra mente.

Otra parte importante del oído interno es la cóclea o caracol. Su función es la de analizar sonidos. El vestíbulo y la cóclea están unidos y actúan como enlazadores de comunicación entre el sistema nervioso y el cerebro para toda la información sensorial. El tacto, la visión y la escucha son interpretados por nuestro sistema vestibular-coclear. Anatómicamente, el nervio vestibular está presente en todos los nervios de la médula y, debido a esto, está conectado directamente con todos los músculos del cuerpo. Un mejor control vestibular aumenta la conciencia temporal-espacial que se requiere para el sentido del ritmo, por ejemplo.

El entrenamiento de la escucha busca restaurar la habilidad del oído para hacerlo de una forma eficiente, organizada y equilibrada. El objetivo es afinar la capacidad del cerebro para aprender, más que enseñar procesos específicos. Cuando la función de la escucha es restaurada, el cerebro demuestra una habilidad de aprendizaje más efectiva ante la estimulación del medio ambiente. En esto se basa el conocido *Método Tomatis*¹.

El oído y el cerebro

La percepción del sonido tiene diferentes localizaciones cerebrales, según se trate del ritmo, la melodía o la armonía. El pedagogo Edgar Willems (1890-1978) apunta que la audición del ritmo está localizada en el nivel bulbar, origen de las acciones reflejas motrices; la melodía y los motivos melódicos se localizan en el nivel encefálico; la armonía está ligada al nivel cortical, que es el encargado de controlar las actividades más intelectuales.

Además, nuestros oídos juegan un papel principal en la estimulación del cerebro. Tomatis lo expone de esta manera: "El oído se puede comparar con una dinamo que transforma las estimulaciones que recibe en energía neurológica encauzada a alimentar al cerebro".

El oído es, principalmente, un aparato destinado a efectuar una carga cortical, es decir, a aumentar el potencial eléctrico del cerebro. El sonido es transformado en flujo nervioso por las células ciliadas del oído interno. La carga de energía eléctrica obtenida

---

¹ <https://web.archive.org/web/20211003083405/https://www.tomatis.com/es>

por el flujo de los impulsos nerviosos llega a la corteza, que a su vez la distribuye a través de todo el cuerpo con el propósito de tonificar todo el sistema.

Pero no todos los sonidos pueden efectuar este proceso de carga. En la membrana basilar, las células de Corti están agrupadas más densamente en el área que responde a las frecuencias altas que en la que responde a las frecuencias bajas. De esta manera, la cantidad de impulsos transmitidos a la corteza es mayor y más concentrada en el caso de sonidos de frecuencias altas (sonidos agudos) que en el caso de frecuencias más bajas (sonidos graves).

Esta es la razón por la cual Tomatis llama a los sonidos ricos en frecuencias armónicas altas, sonidos "de carga" o "que cargan". En cambio, los sonidos de frecuencias bajas no sólo no suministran suficiente energía a la corteza, sino que pueden llegar a agotar al individuo ya que inducen respuestas motoras que absorben más energía de la que puede proporcionar el oído. Las personas que tienden a cansarse o a deprimirse frecuentemente tienen una voz apagada o inexpresiva con poco contenido en frecuencias altas.

Los efectos de una eficaz carga cortical, según Tomatis, se pueden manifestar de la siguiente manera:

- Una mayor motivación en las actividades cotidianas.
- Una mayor facilidad y capacidad para el trabajo.
- Una menor susceptibilidad a la fatiga.
- Un mayor dinamismo y vitalidad.
- Una mejor atención y concentración.
- Una mejor memoria.
- Una menor necesidad de horas de sueño.

Cuando nuestro cerebro esta bien energizado, podemos enfocar, concentrar, organizar, memorizar, aprender, y trabajar por largos periodos de tiempo, casi sin esfuerzo, según Tomatis.

Otro aspecto relacionado con el cerebro es la especialización hemisférica. El hemisferio derecho trata preferentemente los datos visoespaciales, globales y sintéticos, e interviene en los procesos atencionales y emocionales. Está más implicado en el reconocimiento de melodías en los sujetos no músicos.

Por el contrario, el hemisferio izquierdo es más competente para tratar los datos abstractos, analíticos y secuenciales, y es el asiento del lenguaje oral y escrito.

Recientemente, ciertas regiones especializadas en las actividades musicales (escucha, descifrado, ejecución) han sido puestas en evidencia en sujetos músicos. Estas regiones son, en su mayor parte, muy cercanas, pero distintas de las zonas equivalentes para el lenguaje. Uno de los descubrimientos principales es la implicación mayor, en esa red neuronal compleja, de zonas cerebrales llamadas asociativas, es decir capaces de efectuar transposiciones entre diversas modalidades: audición-visión, audición-motricidad, visión-motricidad.

Estos descubrimientos confirman la importancia para las aptitudes musicales de las representaciones mentales, tanto sobre el plano auditivo (oído interior), como sobre el plano de la imaginería visual de los sonidos (fonomimia, por ejemplo). Así, podemos hoy en día, estudiar y comprender mejor los procesos de tratamiento cerebral de las informaciones musicales.

Los datos apuntan a que la representación cerebral de la capacidad musical probablemente sea bilateral y que capacidad musical y lenguaje comparten sistemas cerebrales receptores, integradores, procesadores y efectores.

Despins² considera que la música es el mejor medio para desarrollar y acrecentar el equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales, porque mientras hay actividades que requieren la acción del hemisferio izquierdo, para regular la secuencia temporal y serial, simultáneamente se produce otra actividad relacionada con la expresión emocional, que viene regulada por el hemisferio derecho. En virtud de estas argumentaciones, y para lograr una actividad cerebral armónica, el autor opina que no debe abandonarse nunca la práctica musical que apela a la expresión afectiva, a la intuición y a la vivencia sensorial.

Algunas particularidades del sonido musical

Las características más importantes del sonido son altura, intensidad, duración y timbre.

Tan solo algunas de las frecuencias o alturas existentes se han identificado con un nombre de nota, pero las intermedias no se tienen en cuenta al construir las escalas musicales y los instrumentos temperados. Es decir que, entre el la_3 (440 Hz) y el $la\#_3$ (466,164 Hz) por ejemplo, existen otras muchas frecuencias que no tienen un nombre ni se pueden tocar en un piano.

---

² Despins, J-P. (2010). *La música y el cerebro*. Barcelona: Gedisa.

La altura del sonido es uno de los aspectos más importantes y complejos a la hora de adiestrar el oído musical en el arte de la escucha y reconocimiento de los sonidos, debido a que es la única característica sonora que está fijada con toda exactitud, a diferencia de las demás, que se especifican de una forma más aproximada.

La sensación de altura proviene de la frecuencia del estímulo acústico. También la intensidad influye sobre la sensación de altura. Así, los sonidos de frecuencias bajas tienden a percibirse más graves cuando la intensidad es mayor; en cambio, cuando aumenta la intensidad los de frecuencias altas tienden a percibirse más agudos, mientras que los de frecuencias medias, se mantienen estables.

La altura de las notas viene regulada por la referencia al Diapasón, que fija la frecuencia de la nota la_3 (en algunos sistemas de numeración de las octavas se considera que es el la_4), y que ha variado a través de los siglos. En 1859 la Academia de Ciencias de París lo fijó en 435 vibraciones por segundo, ciclos por segundo o hertzios. Esta afinación fue adoptada por la Conferencia Internacional reunida en Viena el 1885. En 1939, en el Congreso Internacional de Londres, se acordó fijar la altura del la_3 en 440 vibraciones. Este acuerdo se ratificó en 1955 y 1975. Actualmente, se tiende a la afinación de 442 o 445 Hz. La música antigua se suele interpretar a 415, es decir un semitono más bajo, ya que es la afinación que se usaba en la época.

Hay constancia de que las ondas sonoras afectan al cuerpo de diferentes maneras dependiendo de sus frecuencias; es decir, que el cuerpo funciona como un resonador por simpatía. Las vibraciones de muy baja frecuencia afectan al cuerpo y a la función vestibular; o sea que los sonidos que no se pueden oír se pueden sentir. Las vibraciones de frecuencias medias son las del lenguaje y la comunicación, mientras que las vibraciones de alta frecuencia energizan y afectan las operaciones mentales y psicológicas. M. Louise Aucher³ presentó el siguiente cuadro de correspondencias vibratorias: las piernas (plano estático y rítmico) vibran desde 65,20 a 130,5 ciclos por segundo; el abdomen (plano vegetativo y sexual) vibra desde 130,5 a 261 ciclos por segundo; el tórax (plano afectivo respiratorio) vibra entre 261 a 522 ciclos por segundo; la cabeza (plano cerebral y nervioso) vibra desde 522 a 1044 ciclos por segundo. Esta profesora de canto desarrolló la enseñanza de la *Psicofonía*, basada en el conocimiento y consciencia del cuerpo y sus resonancias. Curiosamente, esta tabla de frecuencias se corresponde, casi de forma exacta, con las de las voces de los cantantes, desde la de Bajo a la de Soprano.

---

³ Aucher, M.L. (1983). *L'homme sonore*. París: Desclée de Brouwer.

Las formas de escucha

Oír y escuchar son dos procesos diferentes. Oír es percibir de forma pasiva los sonidos, mientras que escuchar es un acto voluntario que requiere del deseo de usar el oído para enfocar los sonidos seleccionados. En otras palabras, escuchar es la facultad de seleccionar la información de los sonidos que uno desea oír, para percibirla de manera clara y ordenada. Desempeña un papel predominante en la integración, comprensión y retención de mensajes sonoros, particularmente de los sonidos del lenguaje.

Escuchar es la función primaria del oído y es tanto la habilidad de captar información como la habilidad de filtrar la que sea intrascendente. Cuando las sensaciones son procesadas de forma fluida, los estímulos irrelevantes son bloqueados y podemos concentrarnos y enfocar la atención. Podemos organizar y jerarquizar esta información en vez de sentirnos abrumados.

Salvo en una situación experimental, los sonidos no se producen sobre un fondo de silencio. La posibilidad de atender a estímulos simultáneos depende de la cantidad de información que presente cada uno de esos estímulos, ya que no se puede manejar al mismo tiempo más que una cantidad determinada de información.

En el proceso de la audición se realizan tres actos definibles, íntimamente relacionados entre sí, y que van desde el acto sensorial puro de oír, sin la asociación de ningún mecanismo consciente, pasando por un segundo estadio que caracteriza la escucha e implica una voluntad subyacente para lograrla, hasta, por fin, desembocar en el último lugar de la progresión: la integración, propiamente dicha. Son las tres formas de escucha que propone el pedagogo musical Edgar Willems, que nos habla de los tres aspectos de la audición⁴:

- 1) La receptividad sensorial auditiva (sensación, memoria fisiológica).
- 2) La sensibilidad afectiva auditiva (necesidad, deseo, emoción, memoria anímica).
- 3) La percepción mental auditiva (comparación, juicio, memoria intelectual, consciencia sonora e imaginación constructiva).

Para alcanzar ese grado de absorción total que representa la acción de integrar los sonidos se precisa una cierta toma de conciencia; gracias a ella se puede registrar, memorizar y reproducir lo escuchado.

---

⁴ Willems, E. (2001). *El oído musical, Vol. I. La preparación auditiva del niño*. Barcelona: Ed. Paidós.

Cuando hablamos de audición musical podemos considerar esos tres estadios. Así, muchas veces escuchamos música (u otros sonidos) sin darnos cuenta de ello, porque estamos concentrados en otra cosa y no prestamos atención. En ese momento trabaja nuestro órgano auditivo, que registra las frecuencias. Estamos *oyendo*, pero no somos conscientes de ello ni del impacto que está produciendo en nosotros esa información sensorial. El siguiente estadio del que habla Willems es el de la *escucha*, lo que él llama la escucha afectiva, porque en el momento en que escuchamos atentamente tomamos conciencia del efecto que produce en nosotros la información sonora que nos llega, y de qué manera nos impacta afectivamente: nos gusta, nos disgusta, nos hace sentir tristes, alegres... Finalmente podemos, además, *comprender* lo que estamos escuchando, analizando la información que nos llega y descubriendo qué o quiénes producen el sonido, qué cualidades tiene, cómo está organizado, etc.

La audición musical, por lo tanto, consiste en oír, escuchar y comprender. Oímos como una función de nuestro órgano auditivo que, a no ser que tengamos una discapacidad, cumple su función de informarnos de los estímulos sonoros que recibimos de forma inconsciente. Accedemos a escuchar en el momento en el que, voluntariamente, nos centramos en la música buscando el disfrute, dándonos cuenta de lo que nos hace sentir, de las emociones que nos despierta. Podríamos quedarnos ahí y la música ya habría cumplido su función: la de expresar y hacernos llegar distintos estados de ánimo, influyendo sobre los nuestros y modificándolos.

Pero podemos, seguir y adquirir conocimientos sobre lo que estamos escuchando, para informarnos de las peculiaridades que presenta una determinada música. En este estadio analizaremos las características de la música que escuchamos para saber cómo la podemos utilizar en distintas situaciones terapéuticas, puesto que, si bien los efectos de la música sobre las personas dependen en gran medida de aspectos subjetivos, no hay que olvidar los aspectos analizables y objetivos que intervienen y que es importante conocer.

Marisa Manchado⁵ nos habla de que el ejercicio de *Escucha* parece sencillo y pasivo, pero no lo es en absoluto. Al contrario, es un ejercicio complejo que implica a la persona en su totalidad. Opina que no se puede escuchar sin *Presencia*, sin *Conciencia* y sin *Cognición*. La autora le otorga a la *Escucha* un carácter integrativo, en la línea de Willems e incluyendo también aspectos espirituales. Concluye que la *Escucha* es un acto trascendente y transformador del *Ser*.

---

⁵ Manchado Torres, M. (2005). *Musicoterapia gestáltica. Proceso sonórico*. Madrid: Mandala.

2. La audición

La audición musical en la historia

El ser humano siempre ha estado atento a su entorno sonoro, porque este le proporciona una información que le ayuda a comprender el mundo que le rodea y a defenderse de los peligros que le acechan. En las culturas más remotas saber escuchar podía significar la diferencia entre ser comido por un depredador o poder comérselo a él. Oír la tormenta, la lluvia, el viento, el canto de los pájaros, todo ello representaba para los humanos una forma de comprender su universo y poder protegerse de él, si era necesario.

Más tarde, los hombres aprendieron a fabricar instrumentos con los que hacer sonidos, que en un principio debían servir como un medio de comunicación entre miembros de un mismo grupo o de colectivos distantes.

Posteriormente se empezó a producir música con esos instrumentos, que evolucionaron y se hicieron más sofisticados. Unos los tocaban los juglares por las plazas de los pueblos, otros los tañían los músicos de la corte, que se formaban para ello y servían a sus reyes, haciendo la vida más agradable a toda la aristocracia, que ejercía de mecenas en muchos casos. Posteriormente, nacieron las salas de concierto a las que asistía el público para escuchar sus obras favoritas, mientras en los salones privados continuaba haciéndose música para la burguesía.

Escuchar música es algo que venimos haciendo los seres humanos desde hace siglos. Durante este tiempo la técnica musical se ha depurado, los instrumentos se han perfeccionado y el grado de exigencia hacia los intérpretes ha aumentado de forma implacable, reclamándoles cada vez más velocidad y exactitud en la ejecución. También, a partir de un determinado momento, se produjo una división entre los intérpretes y quienes los escuchaban. Los asistentes a conciertos ya no cantaban y danzaban tanto como antaño en los festejos populares, y empezaron a admirar a unos personajes cuasi perfectos que tocaban como los ángeles. Nació la figura del público, totalmente sojuzgado por las modas y los caprichos de los intérpretes, esos seres inalcanzables, divinos y que determinan los gustos estéticos musicales, todavía (o quizás más que nunca) hoy en día.

Al binomio intérprete-público hay que añadir todavía otra categoría, que son los compositores. A veces coincide que es el propio creador de la música el que la interpreta, pero otras muchas veces los músicos tocan lo que ha creado y escrito otra

persona. Estamos de nuevo ante la especialización y el abandono de la utilización de la música como un medio de expresión y comunicación al alcance de cualquiera. Las personas de a pie ya no cantan apenas, porque ya hay unos profesionales preparados para ello que se ocupan de componer, tocar y cantar.

Música curativa

Se puede decir que hay un acuerdo unánime en que la audición de música produce cambios anímicos y despierta emociones de distintos tipos. Lo más complicado es saber qué emociones corresponden a determinados tipos de músicas y si es posible sistematizar una forma de clasificación de obras en función de sus efectos.

Existen en el mercado algunos textos en los que se afirma que la música no tan solo despierta o evoca emociones, sino que es capaz de curar enfermedades de todo tipo. En esos libros proliferan las recetas en forma de listas de obras asociadas a la curación de determinadas patologías, sin que se explique la razón de proponer unas obras musicales y no otras, ni de qué manera afectan a la persona los parámetros como el tempo, el modo, la melodía, el timbre, etc. Citaré alguno de esos libros como ejemplo de mala praxis, ya que prometen una curación que de ninguna manera puede producirse por medio de la música, en el caso de las enfermedades físicas o fisiológicas, o porque no indican la manera de manejar las emociones que despiertan, en caso de que quieran combatir o mejorar determinados aspectos psicológicos.

Aljoscha A. Schwarz y Ronald P. Schweppe⁶ por ejemplo, proponen listas de obras para combatir distintas dolencias y distintos trastornos físicos y psíquicos y para situaciones vitales concretas. Algunas de las listas que ofrecen:

Música para combatir los miedos (por ejemplo, la audición de la *4ª Sinfonía de Brahms*, el segundo movimiento; o fragmentos de la *Música acuática* y de los *Reales fuegos artificiales*, de Haendel).

Música para combatir la depresión (obras de Bach, principalmente, Reger y Rachmaninov).

Música para el erotismo y la ternura (Obras de Beethoven, Chopin, Debussy...).

Música para el corazón (para el órgano del corazón, no para las emociones), con obras de Bach, Beethoven, Debussy. Aquí apuntan a un estudio de una Universidad de

---

⁶ Schwarz, A.A; Schweppe, R.P. (2002). *Cúrate con la música. Principios y aplicaciones de la musicoterapia*. Barcelona: Robinbook.

Berlín, hecho con pacientes con afectaciones cardíacas. A partir de los resultados se han diseñado y grabado distintos CD, bajo la supervisión de un doctor. No queda claro si las obras que proponen los autores son las mismas del estudio realizado.

Música para reforzar las defensas. Proponen obras concretas de Brahms, Bruckner, Debussy, Telemann...

Música para la concentración y la memoria, Música para estimular la creatividad y la fantasía, esta última basada en la audición de músicas descriptivas (*Peer Gynt, Fuentes de Roma, Concierto de Aran juez, Cuadros de una exposición...*).

Además, nos presentan también una lista de obras **para combatir la adicción y la dependencia, para los acúfenos y música para madre e hijo.**

Francisco Caudet Yarza⁷ expone una amplia lista en la que encontramos obras para curar el asma, la anorexia, el enfisema pulmonar, la pancreatitis, la tosferina, el colesterol, la tosferina, la embolia y un largo etcétera que incluye, incluso, músicas para ¡la curación de las verrugas!

En otro libro de 1995, de Salazar y Cazenave⁸, aparecen listas de obras de música clásica y ópera con finalidades bastante curiosas:

Música para la heurística.

Música para el primer contacto con el subconsciente.

Música pirotécnica (sic) para la memoria.

Música para el segundo y tercer viaje al subconsciente.

Música para la aventura en el mundo del color.

Música para un sueño reparador. Sorprendentemente, para ese fin propone la *Danza del Sable*, que es una música muy rápida y energizante.

Es un texto con errores, especialmente en el nombre de las obras, que denotan muy poco rigor.

---

⁷ Caudet Yarza, F. (1990). *Musicoterapia (Cuadernos Alternativos)*, vol 23. Barcelona: Ed. Coedis.

⁸ Salazar, F.; Cazenave G. (1995). *Guía de musicoterapia y biomúsica*. Barcelona: Antropovisión.

Manuel Tizón nos explica en un artículo⁹ que algunos compositores barrocos consideraban que la tonalidad de las obras influía en los estados de ánimo. Así, por ejemplo, Charpentier asociaba el tono de *Do Mayor* al estado de ánimo alegre y guerrero, el de *Re Mayor* al gozo y enfado; *Mi b Mayor* era cruel y duro; *Fa Mayor* despertaba la cólera y la furia; *do menor* era deprimido y triste, *fa menor* deprimido y lloroso, *sol menor* era severo y magnífico y *si menor* solitario y melancólico. Rameau, cuenta el libro, también relacionaba las distintas tonalidades con emociones. No dejan de ser interesantes esas asociaciones, teniendo en cuenta que la afinación absoluta era distinta a la actual, por lo que las emociones suscitadas no coincidirían con las del momento presente.

Además de los libros sobre efectos curativos de la música, el mercado ofrece discos de relajación y grabaciones de músicas terapéuticas y que se puede aplicar cada cual en su casa.

Un libro que plantea la música como un efecto curativo, pero que está a medio camino entre la subjetividad y la objetividad es *El botiquín musical. Música clásica para cada estado de ánimo y situación personal, de la "A" a la "Z"*, de Rueger¹⁰. Su autor recomienda la audición de obras con dos criterios, según expone en la Introducción. Por un lado, sigue el principio del ISO, que utiliza una música similar al estado de ánimo del oyente, y no contrario; y del otro, el método de analogía, que en cierta forma se le parece. Según este principio se debe escuchar una obra (siempre de música clásica, especifica el autor), que haya sido creada como consecuencia de un estado de ánimo del compositor que coincida con el de quien va a escucharla. El índice del libro ya da una idea de los temas que se tratan: El miedo, El abatimiento, La fe, La alegría, La melancolía, La agresividad... En general, todas las emociones que se presentan son de tipo "negativo". Hay pocos capítulos dedicados al amor o la felicidad.

Rueger explica que usa tan solo música clásica porque posee, en general, un enorme potencial espiritual y una gran organización que hace que las obras se hayan convertido en intemporales y sean apropiadas para reconstruir nuestra vida interior, profundizar en nuestros sentimientos e infundirnos energía, unas afirmaciones con las que estoy completamente de acuerdo.

---

⁹ Tizón Díaz, M. (2018). Música y emociones: un recorrido histórico a través de las fuentes. *Revista de Psicología*, vol. 17 n. 2. Argentina.
<https://web.archive.org/web/20211003083600/https://revistas.unlp.edu.ar/revpsi/article/view/6103>

¹⁰ Christoph Rueger. (1991). Barcelona: Editorial Integral.

3. Música y emociones

Algunos estudios y conclusiones

Gustems y Calderon¹¹ afirman que la percepción de estímulos musicales placenteros o desagradables producen cambios en la persona que implican a algunas de las hormonas que son las responsables de los sistemas neurotransmisores del cerebro. Por ejemplo, indican, la audición de estímulos musicales que resultan agradables incrementa la producción de cortisol, que es la hormona que combate el estrés, y, por el contrario, los desagradables aumentan la producción de serotonina, relacionada con la depresión y la agresividad.

Jauset¹² indica que la música está ligada de manera íntima con las emociones, porque las áreas del cerebro que se activan con una y con otras son prácticamente las mismas. La música tiene impacto sobre el sistema límbico, que es el responsable de las emociones sin pasar por el neocórtex, que ejercería de filtro. Afirma el autor que las ondas sonoras desencadenan reacciones psicobiológicas. Las emociones, como hemos comentado, producen alteraciones fisiológicas como el aumento de neurotransmisores y otras hormonas que se segregan. Estos cambios pueden generar, por ejemplo, endorfinas, que aumentan las sensaciones de bienestar. Afirma que la base terapéutica de la musicoterapia se basa en gran parte en el efecto catalizador que tienen las emociones.

Hablemos de algunos de los distintos estudios que han intentado determinar y sistematizar los efectos de la música sobre las emociones.

Alan Cowen ha dirigido recientemente una investigación llevada a cabo por la Universidad californiana de Berkeley y que ha clasificado las 13 emociones que la música desencadena en las personas. Se usaron unos 2000 sujetos y se evaluaron 1841 muestras de diferentes tipos de música y su influencia sobre la emoción en oyentes de dos países y culturas diferentes, Estados Unidos y China. Después de establecer

---

¹¹ Gustems, J.; Calderón, C. (2005). No t'emocionis...Escolta! L'ús de la música en l'educació emocional. *Revista Catalana de pedagogia*, v. 3.
<https://web.archive.org/web/20211003085951/http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/11537>

¹² Jauset Berrocal, J.A. (2009). *Música y neurociencia: la musicoterapia. Sus fundamentos, efectos y aplicaciones terapéuticas*. Barcelona: UOC.

inicialmente 28 categorías de emociones, quedaron reducidas a 13, que son las que puede despertar la música y que pueden interpretarse como 13 variedades distintas de la experiencia subjetiva: "divertido", "molesto", "ansioso/tenso", "hermoso", "tranquilo/relajante/sereno", "soñador", "energizante", "erótico/deseoso", "indignado/desafiante", "alegre", "triste/deprimiente", "aterrador/temeroso" y "triunfante/heroico". Se pudo inferir que estas 13 dimensiones corresponden a cualidades de la música que evocan sentimientos similares en China y Estados Unidos¹³.

En general, en la mayoría de las investigaciones se puede ver la dificultad de conseguir respuestas similares ante la misma audición. Así, la musicoterapeuta Édith Lecourt relata una investigación¹⁴ en la que pudo comprobar la gran variedad de reacciones que provocó la audición de un fragmento de la *Sinfonía n. 3* de Saint-Saëns, concretamente el pasaje final, con el órgano. Al terminar preguntó a los usuarios qué les había recordado esa obra. Algunas respuestas fueron:

- Hoguera-chimenea.
- Esto debe ser parte de un ballet y me hace pensar un poco en *Giselle* o *El lago de los cisnes*.
- Impresión de facilidad, de serenidad, de paz.
- Desorden, complejidad.
- Lugar fresco, penumbra y calma.
- Aburrimiento, ociosidad, hartazgo.
- Sensación de un cortejo que camina lentamente con recogimiento.
- Paisaje campestre con una fuente, en verano, hace calor.
- Una pena sentimental.
- Vasta extensión cubierta de oscuridad o de bruma, intento de encontrar el día, la luz.
- Un entierro en una iglesia gótica.
- Caminata en una selva.
- Recuerdos.
- Soledad.

---

¹³ Los hallazgos se pueden consultar en PNAS:
<https://web.archive.org/web/20211003090053/https://www.pnas.org/content/117/4/1924>

¹⁴ Lecourt, E. (2010). *Descubrir la musicoterapia*. Buenos Aires: Lumen.

Se observan distintos niveles utilizados en las respuestas: corporal, como en la descripción de las sensaciones; cognitivo, como en las representaciones; afectivo y/o relacional...

Es muy difícil generalizar, incluso sobre un trozo breve como este, concluye la autora.

Mi observación es que, probablemente, se trata de un fragmento excesivamente complejo para que se produzca unanimidad en las respuestas. Tiene muchos cambios de tempo, de ritmo y de intensidad. Es una música apabullante en algunos momentos.

Un estudio interesante, relacionado con la atribución de palabras a las emociones producidas por la audición de fragmentos musicales, es el realizado por Enrique Flores Gutiérrez y José Luis Díaz¹⁵. Se realizó con 108 personas, a las que se les hizo escuchar 10 obras musicales distintas, de Bach, Mozart, Mussorgsky, Tchaikovsky, Mahler, música japonesa, árabe, andina, heavy metal y el sonido de la señal electromagnética de una aurora boreal. No se intenta analizar qué parámetros musicales particulares tienen que ver con los afectos, ni qué mecanismos están involucrados en ello, sino solamente establecer el nivel de acuerdo de la población estudiada para la atribución de términos de la emoción al sentimiento subjetivo que evoca cada pieza, tal como ha sido compuesta, interpretada y grabada.

Una de las cosas más interesantes de este estudio, según mi opinión, es la clasificación de palabras relativas a emociones. Así, a partir de una lista de cerca de 500 términos de la emoción, se seleccionaron 328 palabras “que denotan directa y definitivamente emociones particulares”. Se identificaron, finalmente, 28 familias de conceptos similares y 14 ejes de emociones opuestas. Los 14 ejes se ubicaron en un diagrama bidimensional de agrado-desagrado y calma-excitación, de tal manera que se establecen cuatro cuadrantes de términos (agrado-calma, agrado-excitación, desagrado-calma, desagrado-excitación).

Las emociones correspondientes a los 4 cuadrantes son:

1. Vigor, sorpresa, entusiasmo, satisfacción, alegría, valor, altivez.
2. Agrado, placer, deseo, amor, tranquilidad, certeza, alivio.
3. Agotamiento, aburrimiento, apatía, frustración, tristeza, miedo, humillación.

---

¹⁵ Flores Gutiérrez, E.; Díaz, J.L. (2009). La respuesta emocional a la música: atribución de términos de la emoción a segmentos musicales. *Salud mental*, Vol. 32, Nº. 1, 2009.
<https://web.archive.org/web/20211003090227/http://www.inprf-cd.gob.mx/pdf/sm3201/sm320121.pdf>

4. Desagrado, dolor, aversión, odio, ira, duda, tensión.

Se puede observar que las emociones del cuadrante 1 son opuestas a las del cuadrante 3 y las del cuadrante 2 son opuestas a las del 4.

Es interesante analizar los histogramas de cada uno de los fragmentos musicales consultando el artículo.

También encontramos diversos estudios que intentan concluir cuáles de los parámetros de la música influyen, y de qué manera, en las emociones que experimentan los oyentes.

Efectos de tempo y modo sobre el contenido emocional de la música, una ponencia de Fabrizio Ferri Benedetti¹⁶, expone un estudio en el que participaron 49 personas. Se crearon 4 piezas musicales en las que la melodía era la misma, pero se variaron el tempo y el modo, con dos niveles: tempo rápido y lento y modo Mayor y menor. Las emociones que se midieron fueron Alegría, Tristeza, Ira y Miedo.

La alegría se asoció, principalmente, al tempo rápido sobre todo en Mayor, aunque también bastante en menor.

La tristeza se asoció, básicamente, al tempo lento sobre todo en menor, pero también bastante al modo Mayor.

Las conclusiones son que en ninguna emoción la interacción entre tempo y modo resultó significativa, mientras que el efecto de los parámetros por separado sí que lo fue.

Los sujetos identificaron de forma notable alegría y tristeza, teniendo el tempo un mayor peso relativo con respecto al modo. Ira y miedo, por el contrario, fueron pobremente detectadas.

El autor apunta que la alegría y la tristeza fueron detectadas con fuerza en las cuatro piezas y opina que es debido a la relación que ambas emociones mantienen con el *arousal* fisiológico, y la relación de este con parámetros musicales asociados a la actividad, como el tempo. Por otro lado, cuesta explicar la dinámica de ira y miedo, tan poco identificadas. El autor apunta la posibilidad de que, dado su diferente patrón, no sean tan susceptibles de ser evocadas por medio de los parámetros de tempo y modo,

---

¹⁶ *Jornades de Foment de la Investigació. Universitat Jaume I. 2003.*
https://web.archive.org/web/20211003090332/http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/79329/forum_2003_11.pdf?sequence=1

y que quizá necesiten una aproximación diferente, con más parámetros o con otros distintos.

Manuel Ángel Tizón Díaz¹⁷, por su parte, considera que medir la emoción no es tarea fácil. Por ejemplo, señala la paradoja de que una música triste no pone triste a los oyentes, sino que les hace sentir bien, en parte debido a que las emociones estéticas son distintas a las emociones cotidianas.

Para intentar aclarar un poco las relaciones entre los parámetros musicales y las emociones apunta, en primer lugar, a los factores socioculturales: 1. Experiencia musical. 2. Edad. 3. Sexo. 4. Enculturación (proceso mediante el cual una cultura absorbe elementos de otra).

En segundo lugar, habla de factores musicales y, a partir de una revisión que ha hecho de distintos estudios y análisis, el autor indica los siguientes aspectos relacionados con las emociones:

- **Melodía.** El modo Mayor evoca emociones positivas (especialmente con un tempo medio y rápido); el modo menor sugiere tristeza en tempo lento, mientras que en tempo rápido evoca serenidad. Los intervalos consonantes se asocian con emociones positivas como felicidad y serenidad, seriedad o incluso solemnidad. Los intervalos disonantes evocan sensaciones contrarias, como el miedo o el enfado.
- **Tempo.** Si es rápido activa, confiriendo sensaciones de felicidad, entusiasmo y tensión. El tempo lento se asocia a emociones de serenidad, tristeza o paz.
- **Interválica.** Si la melodía es ascendente despierta emociones de miedo, sorpresa, tensión o felicidad. Cuando es descendente se asocia a emociones próximas a la tristeza. Otro aspecto para considerar es si los intervalos que componen la melodía son anchos o estrechos: en el primer caso se produce una gran activación, con entusiasmo y energía como emociones. Cuando los intervalos son estrechos se relacionan con la tristeza; también son más predecibles que los intervalos anchos.
- **Timbre.** Se relaciona, principalmente, con los distintos instrumentos que producen los sonidos. Algunos autores, usando una escala de medición

---

¹⁷ Tizón Díaz, M.A. (2017). Música y emociones: parámetros que modulan la emoción percibida. *Musicaenclave*, Vol. 11, Nº. 2 (Mayo-Agosto), 2017. Disponible en: <https://web.archive.org/web/20211003090529/https://www.manueltizon.com/portfolio/musica-y-emociones-parametros-que-modulan-la-emocion-percibida/>

determinada, concluyeron que el instrumento que mayor tristeza (y depresión) aporta es el clarinete; en cambio, los instrumentos de la alegría son el saxo y el fagot. Este mismo estudio demuestra, entre otras cosas, que el arpa es un instrumento que tímbricamente evoca tristeza y depresión, mientras que el clave evoca alegría y emociones vinculadas a lo heroico.

- **Ritmo.** Las características de este parámetro con respecto a las emociones musicales se dividen en regularidad e irregularidad rítmica. La regularidad rítmica se asocia a la felicidad, y la irregularidad a la incomodidad, según unos autores; otros autores asocian la regularidad rítmica a la majestuosidad y a la paz; la irregularidad con el asombro, incomodidad o enfado. El ritmo firme se asocia al vigor en algunos casos, a la tristeza en otros; por contra, la fluidez rítmica se ha asociado a la felicidad o serenidad.
- **Dinámica.** Las dinámicas se clasifican en volumen alto y bajo. Como es lógico, el volumen alto nos activa; por el contrario, el volumen bajo se asocia a la activación negativa, evocando en el oyente emociones como la melancolía, la tranquilidad y la dulzura o la tristeza.

El mismo autor llevó a cabo, junto con otros, un estudio para determinar la influencia de los estilos musicales en las emociones¹⁸. Expone que, para solventar la falta de homogeneidad en las muestras, los autores han compuesto cada una de las piezas. Han escrito piezas en diferentes estilos, con diferente modalidad (Mayor y menor, en las que se usa la modalidad como elemento armónico) y diferentes *tempi*, ya que estos dos parámetros tienen gran impacto sobre las emociones musicales. Por esa razón, han planteado diferentes combinaciones en ambos parámetros. Se han realizado experimentos con músicos y no músicos. Algunas conclusiones de este estudio son: el Clasicismo, independientemente de su modalidad (Mayor o menor) siempre despierta emociones positivas en los sujetos, es decir, este estilo no produce emociones como el nerviosismo, la tristeza o la frustración, incluso en modo menor o en tempo lento. Por el contrario, el Barroco es más heterogéneo, dependiendo mucho más del modo y el tempo, evocando emociones de felicidad, pero también de miedo. Por último, el dodecafonismo no evoca emociones diversas a pesar del cambio de

---

¹⁸ Tizón Díaz, M.; Gómez Martín, F. (2020). La influencia del estilo musical en la emoción percibida. *Revista Electrónica Complutense De Investigación En Educación Musical - RECIEM*, 17, 85-131.
<https://web.archive.org/web/20211003090648/https://revistas.ucm.es/index.php/RECI/article/view/65311>

tempo (el modo no cambia, puesto que no existe este concepto en esta música); las respuestas están en el lugar de la valencia negativa y activación positiva, con emociones como nerviosismo o sobresalto.

Ana Piquer García presentó una comunicación sobre la relación entre música y emociones¹⁹ en la que sugería algunos aspectos de la música relacionados con los efectos que produce. Considera que la acción del ritmo comporta una estimulación que afecta directamente a la dimensión física-corporal. Los ritmos lentos inducen a la quietud, al reposo, y los rápidos incitan al movimiento. A través del ritmo se actúa por “simpatía” sobre los propios ritmos, como el respiratorio y/o cardíaco, por ejemplo. En general, la música alegre suele tener un ritmo rápido y la música triste más lento. Cuando el ritmo es irregular sugiere alegría y estimula, mientras que un ritmo regular o monótono puede producir tristeza. Cuando la melodía es variada se relaciona con la alegría y, por el contrario, si la melodía es poco variada, se asocia con una sensación de tristeza. Si la música que escuchamos es disonante se produce una sensación de irritabilidad que puede generar ansiedad. Los sonidos graves producen un efecto calmante y tranquilizador, aunque las frecuencias graves tienden a relacionarse con sentimientos de tristeza. Los sonidos agudos son estimulantes y actúan sobre el sistema nervioso y las contracturas musculares. Ayudan a mejorar un estado de cansancio o agotamiento. Las frecuencias agudas tienen relación con una percepción de alegría.

Las tonalidades mayores infunden estados de euforia y alegría y las tonalidades menores de melancolía y tristeza, sigue afirmando la autora. El volumen o intensidad es el parámetro que más nos afecta, pues según cuál sea su nivel, puede enmascarar, anular y hasta invertir los anteriores efectos. En general, una gran intensidad, sin sobrepasar ciertos límites, provoca sensaciones de alegría. Un volumen bajo da lugar a estados o espacios de mayor intimidad y serenidad. Las notas agudas a bajo volumen son agradables, antidepresivas y proporcionan felicidad. Las notas agudas con volumen elevado nos sitúan en un estado de atención. Acostumbran a ser sonidos irritantes. Si a eso le añadimos un ritmo acelerado, tendremos ganas de movernos. Es eficaz ante la apatía, aunque puede aumentar la agresividad. Las notas graves a bajo volumen nos inducen a movimientos lentos y a estados de serenidad, muy útiles para la relajación. Las notas graves con volumen elevado producen sensaciones de miedo, terror o de peligro.

---

¹⁹ *Jornadas La música en el desarrollo emocional y la comunicación afectiva*. CEFIRE mayo 2016:
https://web.archive.org/web/20211003090951/https://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500005284285%09&name=DLFE-964697.pdf

El investigador Stefan Koelsch considera que es muy probable que la música sea una capacidad inherente a todos los seres humanos. El lenguaje humano tiene una musicalidad sin la cual nos resultaría más difícil aprender a hablar y es donde reside, considera el autor, un importante componente emocional. La entonación de una misma frase no es igual si quien la pronuncia está eufórico, deprimido o con un ataque de ira. Por esa misma razón, la música que tiene un volumen suave incita a la intimidad y a la calma, como cuando alguien nos habla con una intensidad floja. Una música con volumen alto, con gran intensidad se asocia con alguien que nos habla fuerte, bien sea porque está contento o porque nos está gritando, depende de otros elementos del fragmento musical. Uno de sus descubrimientos más interesantes es la estrecha relación entre el lenguaje y la música, ambos procesados por redes neuronales comunes. Es interesante la entrevista que le hizo Eduard Punset.²⁰

Otro estudio digno de mención es el llevado a cabo por Arantza Lorenzo de Reizábal²¹ en el que participaron 69 estudiantes, 60 mujeres y 9 hombres, de primer curso del Grado de Maestro en Educación Infantil, con edades comprendidas entre 18 y 48 años, si bien la edad mayoritaria del grupo participante (88%) se encuentra en el intervalo de 18 a 25 años. Únicamente el 3% de la muestra (2 sujetos) posee estudios musicales básicos de escuela de música.

Para realizar el estudio se pasó una encuesta que proponía la asociación de 56 audiciones de obras musicales de diferentes estilos, del repertorio musical clásico occidental, con 6 emociones y sentimientos básicos: alegría, tristeza, miedo, enfado, amor y calma. Las personas participantes debían asociar cada audición con una única emoción o sentimiento de los seis propuestos.

La emoción con porcentajes de asociación más altos fue la alegría, con la que se obtuvo el único caso de unanimidad en la asociación audición-emoción.

La siguiente emoción que dio cifras elevadas de asociación fue el miedo. La tristeza y el enfado obtuvieron cifras de asociación emocional bastante parecidas, al igual que

---

²⁰ Se puede consultar en:

<https://web.archive.org/web/20211003091055/https://www.xlsemanal.com/conocer/ciencia/20170427/stefan-koelsch-explorador-del-poder-de-la-musica-eduard-punset.html>

²¹ Lorenzo de Reizábal, A. (2019). Música para el desarrollo de la conciencia emocional. *Publicaciones*, 49(2), 191–213. doi:10.30827/publicaciones.v49i2.8384. Se puede consultar On line en:

<https://web.archive.org/web/20211003091432/https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7183904>

el amor, si bien este último realiza menos asociaciones que superen el 50% de la frecuencia. La calma fue la emoción con menor porcentaje de frecuencia de asociación y la que realiza menos asociaciones que superen el 50% de dicha frecuencia.

Las conclusiones sobre la relación de los distintos parámetros musicales con las emociones son muy interesantes. De hecho, algunas de las músicas propuestas en este libro se han sacado de esta investigación.

Así, la autora indica que todas las composiciones que se identifican con la Alegría están, en dicho estudio, en modo Mayor, tienen un tempo *Allegro* o *Vivace*, el ritmo es siempre rápido y sin cambios, el compás mayoritariamente binario, la intensidad fuerte, la dinámica presenta muchos cambios, bruscos y suaves. Predomina la orquesta; la melodía está acentuada y la armonía presenta pocos tipos de acordes, no tiene disonancias y los acordes se presentan en bloques.

Las músicas asociadas con el Miedo son atonales o poco definidas tonalmente. Presentan un tempo muy variado con muchos tipos de ritmos. El ritmo no está presente, muchas veces, o hay polirritmias. La sonoridad va desde muy fuerte a muy *piano*. Hay muchos cambios de dinámica, suaves y bruscos. El timbre es variado. La melodía tiene acentos o es inexistente. La armonía presenta muchos tipos de acordes, modulaciones, disonancias y acordes en bloques.

Las composiciones asociadas a la Tristeza están siempre en modo menor, con un tempo *Adagio*, *Largo* o *Grave*. El ritmo siempre es lento, sin cambios y con *rubato*. El compás puede ser binario o ternario; la sonoridad es *piano*. Hay pocos cambios de dinámica y siempre son suaves. El timbre es variado. La melodía siempre es en *legato*. La armonía presenta muchas tipologías.

En las composiciones asociadas al Amor la tonalidad es preferentemente Mayor, el tempo es *Allegro* o *Andante*. El ritmo es lento y sin cambios. La métrica puede ser binaria o ternaria. La sonoridad es *piano*. Hay bastantes cambios progresivos de dinámica. Predomina el timbre orquestal con y sin solista. La melodía siempre es suave, en *legato*. La armonía presenta muchos tipos de acordes, modulaciones y disonancias.

Las composiciones que se han asociado al Enfado presentan una tonalidad mayoritariamente menor, con un tempo *Allegro* o *Presto*. El ritmo es rápido con pocos cambios y el compás, predominantemente binario. La sonoridad es fuerte, con muchos cambios de dinámica suaves y bruscos. Predomina el timbre orquestal. La melodía es siempre con acentos y la armonía presenta muchos tipos de acordes, modulaciones, muchas disonancias y acordes en bloques.

Las músicas que se han asociado a la Calma estaban todas en tonalidad Mayor, con un tempo *Adagio*, *Lento* o *Moderato*. El ritmo es lento, sin cambios y con *rubato*.

El compás puede ser binario o ternario. Todas las obras elegidas son para piano. La dinámica tiene pocos cambios y son siempre suaves. La melodía es siempre *legato*. La armonía presenta muchas tipologías.

Alicia Fernández Sotos, en su Tesis doctoral *Percepción de Emociones en la Música: Un estudio de la influencia del parámetro musical Duración*²² presenta un estudio muy interesante y detallado acerca de la influencia que tienen ciertos aspectos rítmicos sobre las emociones. Concretamente, ha estudiado la influencia del cambio de velocidad o tempo, la de la utilización de distintas figuraciones rítmicas y la del ritmo fraseológico. La investigación se realizó a partir de una melodía en *Re Mayor* y compás binario, al estilo de la música clásica con algunos toques de *jazz*. Esta melodía la escucharon los participantes en el estudio en tres velocidades distintas, concretamente a $J=90$, $J=120$ y $J=150$, equivalente a pulsaciones por minuto. Se pudo observar que al incrementar la velocidad de la música escuchada de 90 a 150 pulsaciones aumentaban las emociones “Alegría” y “Sorpresa”. Paralelamente, la emoción “Tristeza” disminuía. Esta es la emoción que se vio más afectada con el aumento de la velocidad, hasta el punto de que al pasar la música de 90 a 120 la tristeza disminuyó un 37%. Ese aumento también influyó en el aumento de las emociones “Tensión”, “Entretenimiento” y “Expresividad”, mientras que la emoción “Atracción” no mostró ningún cambio significativo al variar la velocidad del pulso.

El siguiente estudio se refiere a las figuras rítmicas y cómo afectan a la percepción emocional de los oyentes. Es lo que yo llamo “densidad sonora” o cantidad de notas por cada pulso. Para ello utilizó la melodía principal del segundo movimiento, *Adagio*, de la *Sinfonía n. 94, Sorpresa*, de Haydn que está configurado en forma de *tema* y *variaciones*, de manera que el *tema* está formado por negras y blancas, la *primera variación* por corcheas, la *segunda* por semicorcheas y ritmos derivados de la división del tiempo en cuatro partes, y la *tercera variación* está formada por tresillos.

Los resultados indican que al pasar del *tema* (negras) a la *variación 2* (semicorcheas) se produce un incremento de la “Alegría” de un 153,6%. “Sorpresa” también aumentó, aunque algo menos: un 143,7%.

La *variación 3*, formada por tresillos, produce menos alegría y más tristeza que la *variación 2*. Es decir, que además de la percepción de la velocidad del pulso, influye

---

²² Se puede consultar en:

<https://web.archive.org/web/20211003091730/https://ruidera.uclm.es/xmlui/bitstream/handle/10578/15271/TESIS%20Fern%C3%A1ndez%20Sotos.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

también la cantidad de notas que se producen en cada pulso, pues ello altera, de alguna manera, la sensación de la velocidad.

Entre los estudios más o menos serios de que disponemos en relación con los efectos de la música y su impacto emocional, no hemos de olvidar los que se han hecho desde la vertiente cinematográfica y audiovisual. El cine y la televisión usan la música como soporte de las imágenes y con la intención de acentuar los efectos que estas producen. Muchas veces la banda sonora determina de tal manera el impacto de lo que se ve en la pantalla, que si vemos la misma escena sin escuchar la música pierde casi todo el contenido emocional. Los compositores de música para el cine usan unos parámetros que se pueden aplicar a la psicología, ya que también se basan en la observación práctica de los efectos que la música produce en los espectadores, llevándolos a unos u otros estados de ánimo.

Cito alguno de los recursos que se usan en el cine para crear climas o emociones, y que no difieren apenas de los que proponen los psicólogos que han realizado investigaciones sobre este tema.

Así, Rafael Beltrán Moner²³ indica que los fragmentos musicales con una tésitura predominantemente aguda y tonalidad Mayor generan sensaciones de claridad. Si la tonalidad es menor comunican melancolía, tristeza. Los sonidos graves producen tranquilidad, en modo Mayor, y en modo menor producen sospecha, temor.

Los sonidos muy graves o muy agudos con armonías atonales producen terror, irritación...

Por otro lado, define ciertas cualidades de los instrumentos, clasificándolos según si su timbre es cálido (instrumentos de cuerda, trompa, arpa y vibráfono), áspero (oboe, fagot, saxo, trompeta con sordina), claro (flauta, flautín, clarinete, celesta), incisivo (piano, metales, xilófono) u opaco (cuerda con sordina, flauta y clarinete en registro grave, violoncelo, contrabajo).

El modo Mayor, constata, comunica claridad, grandeza, estabilidad, mientras que el modo menor proporciona tristeza, pesadumbre y melancolía.

La armonía atonal comunica desasosiego e inestabilidad y puede resultar irritante.

La combinación de todos los elementos da como resultado distintos tipos de impacto, en función del tipo de ritmo (regular o irregular, percusivo, marcado), del

---

²³ Beltrán Moner, R. (1991). *La ambientación musical. Selección, montaje y sonorización*. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.

fraseo (melódico, rítmico), o de la orquestación (simple, llena, compleja), según el autor.

Mario Litwin²⁴ considera que los instrumentos musicales evocan emociones. Violín y viola solos: intimidad, nostalgia y nobleza; orquesta de cuerda: pompa y dignidad; violoncelo: las mismas cualidades que los anteriores, pero más cercano a la voz humana; el contrabajo puede ser sombrío y grave pero también dulce; la flauta crea un ambiente airoso y ligero en el registro agudo; el oboe puede ser rústico o luminoso; el clarinete puede producir sonidos misteriosos en el grave y luminosos e incisivos en el agudo; la trompeta es incisiva en el agudo y épica en notas fuertes; la trompa evoca espacios amplios; el arpa es calmada y sugiere ambientes de agua, cascadas.

Como final de este capítulo, se puede concluir que cualquiera de estas características, tanto las de los instrumentos como las otras, no se pueden tomar de forma aislada. El efecto final de una música dependerá, como se puede colegir de todas las observaciones e investigaciones realizadas, de la intensidad, de la velocidad, de la modalidad, del timbre, de la articulación y, finalmente y como factor decisivo, del estado de ánimo de quien la escucha y de sus gustos musicales e influencias culturales.

---

²⁴ Litwin, M. (1992). *Le Film et sa musique: création & montage*. París: Editions Romillat.

4. La audición musical en musicoterapia

La audición de música tiene muy distintas valoraciones en musicoterapia. Por un lado, encontramos musicoterapeutas que la usan de forma casi exclusiva, a veces justificadamente y otras no tanto, según mi opinión. Por el otro, hay profesionales que la usan muy poco o no la usan apenas.

Es lógico pensar que, para pacientes hospitalizados, en fase terminal o con impedimentos serios para moverse, cantar o participar activamente en la terapia, la audición musical sea la única forma de aplicar un tratamiento. Eso es así, pero incluso en estos casos no se debería recurrir siempre a poner una grabación, salvo que sea significativa para el paciente, sino que es aconsejable que el propio musicoterapeuta toque o cante en directo para propiciar la comunicación viva y directa con la otra persona.

Otro uso de la audición es el que se refiere a la conexión con emociones que se quieran trabajar en las sesiones, y que la música puede despertar de forma muy eficaz y potente. Esta utilización es aplicable tanto a las técnicas receptivas como a las activas, a las que puede servir de complemento.

Dentro de las técnicas de musicoterapia receptiva hay unas que contemplan el uso de música grabada, como es el caso de la *GIM* (Imagen guiada con música), en la que el usuario o paciente visualiza imágenes mientras escucha música y habla con el musicoterapeuta, que le va guiando. Todo ello en un estado alterado de conciencia.

Para conocer el uso de la audición como técnica de musicoterapia receptiva recomiendo la lectura y estudio el libro *Métodos receptivos en musicoterapia. Técnicas y aplicaciones clínicas para musicoterapeutas, educadores y estudiantes*, de Denise Grocke y Tony Wigram²⁵. En él se describen, con muchos ejemplos musicales, distintos procedimientos para diferentes colectivos, haciendo hincapié de manera especial en la música para relajar y en la música para despertar imágenes. También se profundiza en la citada técnica *GIM*, en todas sus variantes.

El contenido del presente libro, *Músicas que nos conmueven*, se basa en las técnicas de musicoterapia activa en las que también, y dentro de la sesión, puede

---

²⁵ Vitoria: Editorial Agruparte, Colección Música, Arte y Proceso.

usarse la audición para algún fin específico: relajar, estimular, favorecer la expresión emocional, comunicarse, danzar, etc. Estas actividades se combinan con las de tocar, cantar, improvisar, etc. Es decir, que no se presenta la audición musical como un tratamiento único y exclusivamente receptivo, sino que propongo un tipo de audición integrada en las sesiones en las que se aplica la musicoterapia activa, creativa y autorrealizadora.

La audición musical activa: una idea tomada de la pedagogía musical

Uno de los seguidores más importantes del compositor y pedagogo Carl Orff (1895-1982) es el también pedagogo belga Jos Wuytack, que fue discípulo y amigo suyo. Wuytack ha hecho una gran tarea de difusión del método de Orff y ha elaborado un sistema de *Audición Musical Activa* con ayuda de los *Musicogramas*, una idea creada por él.

Wuytack²⁶ explica que la audición ocupa un lugar muy importante entre las actividades que forman la experiencia musical, debido a que la verdadera razón de la existencia de la música es ser escuchada, algo que es inherente a todas las actividades musicales. Además, contribuye eficazmente al desarrollo musical del individuo. Entre los contenidos y objetivos pedagógicos que contiene la audición musical el autor cita el aspecto biográfico, el histórico-cultural, el descriptivo, el técnico y el interpersonal.

La audición musical reclama una gran atención y con ella se desarrollan los hábitos de escucha afectiva e intelectual, además de la escucha física (sensorial), que no requiere atención ni esfuerzo. Según Wuytack la audición se puede usar, por lo tanto, con varios objetivos: para incidir en el estado anímico de los individuos y estimular su sensibilidad y receptividad hacia la música; para disciplinar la atención y concentración auditivas; para tratar contenidos de orden cultural y de historia de la música, etc.

Considera que, si no se plantea de forma adecuada, presenta el peligro de provocar la dispersión mental de los estudiantes, una circunstancia difícil de constatar porque, si se les propone una audición pasiva, no se puede saber si están escuchando realmente o su mente está vagando de un pensamiento a otro, ajena a la música. Por esta razón, los pedagogos más notables han elaborado una metodología que fomenta la participación del oyente para impedir así que se distraiga. Propugnan la audición musical activa como una forma creativa de escuchar música, puesto que esa misma

---

²⁶ Wuytack, J. y Palheiros, G.B. (2000). *Audición musical activa*. Oporto: Asociación Wuytack de Pedagogía Musical.

actividad proporciona una vía para expresar las emociones que genera la música, de forma compartida y organizada.

Wuytack proporciona un interesante listado de finalidades de la audición musical:

- Desarrollar la sensibilidad auditiva y la capacidad de escuchar música.
- Desarrollar un pensamiento musical necesario para la comprensión y la valoración de la música.
- Potenciar el desarrollo de competencias específicas propias de la práctica musical, como la ejecución y la creación.
- Facilitar la adquisición de conceptos relativos a los elementos que constituyen la música.
- Desarrollar la audición interior y la memoria musical.
- Estimular la capacidad crítica por medio de la audición de música de épocas y estilos diversos.
- Potenciar la adquisición de una cultura musical desde una perspectiva multicultural, con atención preferente al patrimonio de la propia cultura.
- Estimular el conocimiento y reconocimiento de las fuentes sonoras, como son los instrumentos de la orquesta.
- Potenciar la audición de música viva y en directo, como medio para conocer el entorno musical más próximo.

El Musicograma

El musicograma ocupa un lugar destacado entre los medios de apoyo de la audición musical activa. Su creador, el pedagogo Jos Wuytack, explica que la razón de la eficacia del sistema se encuentra en la particularidad de la música, que es un fenómeno sonoro que se desarrolla en el tiempo. Debido a que la memoria no siempre es capaz de aprehender el conjunto, es necesario un apoyo visual que posibilite la organización espacial de todo lo que acontece en el tiempo. La percepción visual está situada siempre en el momento presente, lo cual facilita la comprensión de la totalidad.

El musicograma está formado por la representación gráfica, a base de símbolos, colores o formas geométricas, de los elementos musicales más importantes o característicos de la obra, como por ejemplo la forma, el ritmo, la melodía, la intensidad o la instrumentación. Es como una especie de partitura muy esquemática y con imágenes comprensibles para los no iniciados en la lectura y escritura musical.

En internet proliferan algunos musicogramas en los que tan solo se presentan dibujos sin ninguna relación con los instrumentos que se oyen ni con la estructura de la pieza. Aparte de motivar a los niños más pequeños, estos musicogramas no tienen ninguna utilidad real, ya que no muestran ninguna característica gráfica que permita comprender los elementos musicales citados.

Audición musical activa en musicoterapia

En las sesiones de musicoterapia no se plantean los mismos objetivos que en el caso de los escolares, pero hay algunos que son comunes. No obstante, la utilización del musicograma no siempre es aconsejable. De hecho, yo no lo uso habitualmente, o no en sentido estricto, pero sí que en algunas sesiones invito a la realización de un pequeño esquema para orientarse en las improvisaciones, por ejemplo. En el caso de la audición es innegable que el musicograma propone ideas interesantes, como la de tener un pequeño esquema de lo que se escucha, a la vez que sirve para centrar la atención en caso de que la persona o el grupo tienda a distraerse con facilidad. No obstante, no es el único procedimiento que contribuye a lograr la concentración de los oyentes, como se verá en las propuestas de actividades para cada audición.

Lo que se busca, tanto en la pedagogía musical como en la musicoterapia, es implicar a la persona de forma total y holística en el acto de escuchar. Es la manera en la que se pueden producir cambios duraderos, porque si bien es cierto que la música genera emociones de forma inmediata, también lo es que estos efectos desaparecen con rapidez. El modo en que la audición puede penetrar en la psique de la persona, generando metamorfosis de una cierta duración, es poner en funcionamiento todos los mecanismos de percepción y reacción ante la música; es decir, hay que escuchar haciendo participar el cuerpo, la mente, el corazón, el espíritu...

Los procedimientos más utilizados para reaccionar a la audición de música de forma activa son, en primer lugar, el movimiento, ya sea en forma de descarga de tensiones, de recarga de energía o de movimientos relajantes. La danza es también un aspecto importante, ya que permite, además de mover e implicar el cuerpo, expresar emociones que se pueden compartir, tanto si la danza es improvisada como si sigue unas pautas indicadas por el musicoterapeuta.

Se puede pedir a los participantes que intenten reconocer algún motivo melódico o rítmico que el musicoterapeuta les hace oír con anterioridad y hacer alguna acción concreta cada vez que aparezca: percutir el ritmo, cantar la melodía, moverse de determinada manera, etc. De esta forma aplicamos la escucha intelectual, la que se basa en la comprensión de la obra. En esta línea se pueden introducir nociones básicas

sobre la estructura de la obra y pedir determinadas respuestas en cada una de sus temas, partes o secciones.

También podemos inventar un acompañamiento rítmico para alguno de los fragmentos o tocar algún obstinado o patrón que enseñe el musicoterapeuta. Los instrumentos también nos ofrecen posibilidades, acompañando determinados fragmentos con un ritmo inventado o pautado previamente.

Estas actividades no excluyen la audición receptiva, en la que la persona pueda hacer una introspección y escuchar en silencio e inmovilidad para conectar con una emoción, relajarse, meditar, tener una experiencia cumbre, etc. En este caso, podemos pedirle que, al finalizar, exprese su experiencia y sus emociones y través de un dibujo, una melodía inventada, una improvisación colectiva o la expresión corporal, por ejemplo.

En este libro se proponen 100 obras musicales para escuchar en sesiones de musicoterapia activa y creativa, así como una serie de actividades (340 en total) para realizar audiciones dinámicas.

Utilizaciones de la audición con grupos y usuarios individuales

El planteamiento de la audición musical puede ser distinto según se trate de una sesión en grupo o una individual. Fundamentalmente, porque en una sesión con un solo usuario se puede elegir la música, no solo en función de lo que el musicoterapeuta considere apropiado, sino también considerando los gustos y preferencias musicales de esa persona. Es posible, igualmente, parar la reproducción de la grabación en un momento dado si se observa malestar o una incomodidad excesiva. Se puede sugerir al usuario que aporte a las sesiones algunas músicas que sean importantes para él y que le resuenen de una manera especial, despertándole recuerdos y emociones que pueda expresar y elaborar con la ayuda del musicoterapeuta.

En una sesión en grupo también podemos pedir que cada uno aporte su música favorita, que compartirá con todos y se escuchará de manera colectiva, pero no podemos personalizar la elección de las músicas a escuchar. En cambio, existe el aliciente de que cada persona puede comunicar a los compañeros las sensaciones y emociones que le genera la música que él ha propuesto y la que proponen los demás, contribuyendo así a crear lazos afectivos entre los participantes.

Tanto en las sesiones individuales como en las grupales la metodología será parecida. En líneas generales, se trata de implicar al máximo al o a los participantes, de manera que escuchen de una forma integral, plenamente consciente y sintiéndose

libres para expresarse con movimientos, percusiones corporales, canto, instrumentos, etc. Siguiendo la premisa de la audición musical activa, propongo una serie de actividades para que la experiencia de la escucha no se haga desde la pasividad, sino desde la atención, percibiendo el máximo de detalles, y desde la expresión. No obstante, como se ha indicado, en algunos casos se puede proponer un ejercicio de meditación en silencio y quietud, sobre todo en la audición de música para la conexión espiritual.

Siguiendo la idea de los tipos de escucha que formula Willems, propongo que la audición sea, básicamente, afectiva, de manera que el usuario conecte con la emoción que propone la música que escucha y la pueda expresar de forma libre, con movimientos y expresión corporal, dibujos, improvisación, etc. Pero también podemos profundizar y utilizar lo que el autor denomina escucha intelectual, la que permite entender la música y algunos aspectos de su organización. No vamos a pedir que los usuarios hagan un análisis exhaustivo de cada obra. Será el musicoterapeuta el que realizará un estudio previo, para poder dirigir la atención de los participantes hacia aspectos importantes y que sean fáciles de detectar: observar un instrumento concreto para saber cuándo toca, qué toca o cómo lo hace; fijarse en un ritmo que el musicoterapeuta toca previamente y que hay que reconocer en la audición cada vez que surge, realizando alguna acción; observar las distintas melodías que aparecen, previa interpretación de estas por parte del musicoterapeuta, y cantarlas si ello es posible; reconocer la estructura de la obra. Es decir, que la función del musicoterapeuta será la de guiar a los participantes en el descubrimiento de aspectos de la música que sean fácilmente perceptibles y que faciliten una mejor comprensión de la obra y, por lo tanto, contribuyan a una mayor interiorización de la música.

Por esta razón los análisis y los ejemplos musicales que se incluyen en la ficha de cada obra están destinados a los profesionales y no a los usuarios. Tienen como objetivo proporcionarles herramientas para proponer una audición activa y personalizada de cada obra, de manera que la audición no se limite únicamente a dejar que los usuarios se expresen libremente, sino que les puedan conducir hacia una conexión más efectiva e intensa con sus emociones, incluyendo también el aspecto intelectual.

PARTE II. ALGUNAS MÚSICAS

5. Audiciones para las distintas emociones

A partir de aquí se proponen una serie de audiciones agrupadas por las respuestas emocionales que, de forma generalizada, pueden producir. Como se ha indicado, no se trata de que esas reacciones sean universales y avaladas completamente por parámetros científicos. Se basan en estudios parciales, en observaciones y en conclusiones que se han ido sacando a través de lo que se ha analizado. Ya se ha dicho que no es tarea fácil prever cómo impactará una música en una persona en concreto y, menos aún, prever cómo afectará a un grupo, con sus diversidades de gustos, situaciones personales, dificultades, expectativas, etc.

Por otro lado, en las diferentes investigaciones llevadas a cabo se constata que, muchas veces, un fragmento musical despierta emociones distintas en la misma persona. Por ejemplo, vitalidad y alegría, pero también tensión. Otras veces puede ejercer de elemento tranquilizador, pero provocar tristeza al mismo tiempo. Enfado y miedo es también una combinación que se puede dar en cuanto a reacciones.

De igual manera, el efecto que causa una misma música en una persona puede variar en función del momento y de su estado de ánimo. No causa la misma sensación escuchar una obra musical cuando se está calmado y tranquilo que cuando se está bajo tensión y estrés, por ejemplo, conduciendo en un atasco.

Siguiendo algunas directrices de los estudios consultados, propongo las audiciones agrupadas según su efecto predominante, teniendo en cuenta que puede haber otras emociones que se despierten también en las personas que escuchan. Para simplificar y no perderse en el amplio y complejo universo de las emociones vamos a utilizar una clasificación de músicas para las siguientes emociones básicas: 1. Energía y vitalidad. 2. Calma y relajación. 3. Alegría y satisfacción. 4. Tristeza y melancolía. 5. Miedo e inquietud. 6. Seguridad y confianza. 7. Enfado e irritación. 8. Amor y ternura. 9. Conexión espiritual. Se puede observar que, excepto en el apartado 9, en los otros encontramos parejas de emociones contrarias: energía (1) y calma (2); alegría (3) y tristeza (4); miedo (5) y seguridad (6); enfado (7) y amor (8).

La presentación de las obras seleccionadas se hace a través de una **ficha** que contiene los siguientes datos:

- 1) *Título, compositor* y breve introducción de cada obra, explicando de forma muy sucinta algunos datos, como la fecha de nacimiento y muerte de su autor, la fecha de composición, características generales de la obra, etc. Considero que no hace falta extenderse en estas reseñas, puesto que cualquier persona tiene a su alcance toda la información necesaria a través de internet.
- 2) *Análisis musical* y objetivo, de la obra, siguiendo las *Pautas para la audición musical* que se exponen más adelante y en el que se detallan aspectos musicales como el tempo, el compás, la instrumentación, el tono y modo, la dinámica, la textura, etc.
- 3) *Recursos en internet*, un apartado en el que se indican los enlaces donde se encuentra el video con la partitura, que se puede seguir en tiempo real mientras se escucha la obra. También la URL donde se puede encontrar la partitura en pdf. En algunos casos se indican, además, algunas páginas web interesantes donde se pueden encontrar análisis detallados de la obra, musicogramas, propuestas de actividades, etc.
- 4) *Análisis emocional* y subjetivo sobre los efectos que puede producir la obra y las emociones que puede despertar, en función de los elementos musicales que la caracterizan. Se usan unas *Pautas emocionales*, que se exponen más adelante, extraídas de diversas investigaciones, para prever las posibles reacciones de los oyentes, teniendo en cuenta la variabilidad de las respuestas.
- 5) *Actividades para una escucha activa y terapéutica*, un apartado que propone algunas formas de usar la obra en una sesión de musicoterapia, con propuestas que el musicoterapeuta puede adaptar para sesiones en grupo o individuales. En este último caso puede indicarle al usuario cómo realizarlas por su cuenta, dándole pautas concretas. En las propuestas de actividades no se especifica si son para un grupo o para un usuario solo. El musicoterapeuta verá cuáles son más convenientes en cada caso y si es posible adaptar las de grupo a una sesión individual, por ejemplo. Estas actividades tienen como objetivo que la audición sea activa, creativa y participativa.
- 6) *Ejemplos musicales* de algunos de los principales temas y motivos melódicos o rítmicos, para que el musicoterapeuta tenga una visión más clara de la obra.

Para realizar el **análisis musical**, que es un examen objetivo, hemos considerado los parámetros musicales básicos a partir de unas **Pautas musicales** que determinan de forma clara los elementos de la música que se ponen en juego: tempo, ritmo, melodía, armonía, textura, etc. Esta observación nos da pistas sobre cómo le puede afectar al oyente la música que escucha, según las características rítmicas, melódicas, armónicas,

instrumentales, de intensidad, etc. que tenga la obra. Algunos de estos parámetros no son percibidos de forma conceptual por el oyente, como por ejemplo si la obra está en modo Mayor o menor, pero nosotros sí lo sabremos y podremos predecir sus posibles efectos emocionales. Algunas de las características de las composiciones se pueden percibir auditivamente (la velocidad, la intensidad...), pero otras requieren ver la partitura para poderlas determinar. Para analizar una obra nos fijamos en:

- **Tempo.** Es la velocidad del pulso, lo que nos permite decir si una música es lenta o rápida. También observaremos si hay cambios de tempo a lo largo de la obra y si estos son progresivos o repentinos y en qué sentido, es decir si se acelera o se ralentiza la pulsación. Las sensaciones de rapidez o lentitud se perciben auditivamente, aunque para determinar la velocidad exacta del pulso necesitamos usar el metrónomo o consultar la partitura, si la tiene indicada.
- **Instrumentación.** Si es una composición para un solo instrumento, para pocos (música de cámara y, en este caso, de qué agrupación se trata), para una orquesta, para un coro y qué tipo de coro (mixto, voces masculinas, voces femeninas, voces blancas). Observar qué instrumentos intervienen y el papel que tienen en la obra musical: si hay alguno que es solista, si todos participan por igual, si hay algunos que destacan o predominan y otros que tan solo acompañan... si son de una misma familia (por ejemplo, cuerda) o están mezclados... Si predominan los instrumentos agudos o los graves o hay un equilibrio en los registros a lo largo de la obra. En el caso de una obra para gran orquesta necesitaremos ver la partitura para conocer la instrumentación, ya que es difícil diferenciar auditivamente todos los instrumentos que intervienen.
- **Estructura y forma.** Es importante observar la **estructura de la composición**: si tiene frases, temas o motivos de constitución clara, con periodos y subperiodos muy definidos; notar si hay un tipo de principio que sea característico (tético, anacrúsico, acéfalo); si hay diálogos, imitaciones, obstinados. Determinar, además, la **forma** que tiene (primaria, binaria, ternaria, rondó, tema con variaciones, sonata, etc.). De esta manera podremos proponer algunas actividades que se basen en distintos tipos de acciones en función de la forma de la música, cuando sea conveniente y asequible. Para determinar la forma musical es conveniente también consultar la partitura, aunque no es imprescindible.
- **Ritmo.** Es importante constatar el papel que tiene el ritmo dentro de la pieza y si es un elemento predominante o no. Podemos ver en la partitura el compás en que está escrita (binario, ternario, cuaternario, simple compuesto, amalgama) y si hay cambios de compás durante la obra. Observar si hay

fórmulas rítmicas características que se repitan, obstinados rítmicos, la densidad sonora, etc.

- **Melodía y tonalidad.** Observar si la melodía es un aspecto principal en la composición que escuchamos, o por el contrario lo es más el ritmo. Determinar si es una melodía tonal sencilla y fácil de cantar o compleja y con una extensión que la hace impracticable para la voz; observar si la melodía tiene contrastes de altura (va de muy grave a muy agudo o al revés). Distinguir si se trata de una música tonal o atonal. En caso de que se trate de una composición para orquesta, darse cuenta de qué familia de instrumentos hace la melodía principal y su registro (grave, agudo, medio). También hay que tener en cuenta si está en modo Mayor o en menor, porque es algo que determina en gran medida el impacto emocional. Sobre la partitura se puede observar si hay alguna escala particular sobre la que está construida la melodía: pentatónica, modal, de tonos, cromática... Es importante también darse cuenta de si hay progresiones, obstinados melódicos...

También tendremos presente si la melodía tiene un carácter predominantemente ascendente o descendente en los inicios de frase, periodo o subperiodo, que es cuando tiene impacto real, ya que luego las melodías enlazan intervalos ascendentes y descendentes. La interválica también es importante. Para el oyente no es un aspecto evidente, pero nosotros podemos saber si predominan los intervalos estrechos o anchos, de forma general, y su efecto emocional.

- **Aspectos armónicos.** Observar si hay una armonía consonante, basada en acordes tonales, o bien se presenta una armonía compleja, atonal o con disonancias y cromatismos. Analizar si las modulaciones van a tonalidades lejanas o cercanas, si las cadencias reafirman la tonalidad de forma clara y si se dan acordes de dominantes secundarias y alterados.
- **Textura.** Determinar si se trata de una obra monódica, homofónica, polifónica, con melodía acompañada...
- **Dinámica.** Comprobar si predomina una misma intensidad a lo largo de la pieza o si varía. Si no varía, observar si se mueve preferentemente en la zona del *piano* o bien en la del *forte*. Si cambia, percatarse de si lo hace de manera progresiva (*crescendo*, *diminuendo*) o de forma brusca y repentina.
- **Articulación.** Observar si hay *pizzicato*, *staccato*, *legato*, *sforzando*, acentos...
- **Contenidos extramusicales.** Nos referimos aquí a la música que *explica* aspectos no musicales, como personajes, paisajes, ambientes, estados de

ánimo, etc. Si se trata de una pieza de música descriptiva observaremos si queda claro lo que quiere describir el compositor y si coincide con las impresiones que han tenido los oyentes al escucharla.

Resumen de los aspectos a considerar en el análisis musical

- Tempo: rápido, lento, medio... Cambios de tempo, si los hay, y si son repentinos o progresivos.
- Instrumentación: instrumentos y/o voces que intervienen, agrupaciones, familias, registro predominante, roles de los instrumentos...
- Estructura: si hay frases de estructura clara, con periodos y subperiodos; tipos de principios y finales que predominan, diálogos, imitaciones, obstinados...
- Forma: primaria, binaria, ternaria, rondó, tema con variaciones, sonata, etc.
- Ritmo: si es un elemento predominante en la obra o no. Compás, fórmulas rítmicas características, cambios de compás, obstinados rítmicos, densidad sonora.
- Melodía: si es tonal o atonal; en qué tono está, si la melodía es un elemento predominante en la obra o no, si es cantable, con contrastes de altura. Instrumentos o familias que hacen la melodía principal de la obra. Modos y escalas usadas, progresiones, obstinados melódicos...
- Armonía: consonante o disonante, tonal o atonal, modulaciones, cromatismos...
- Textura: monodía, homofonía, polifonía, melodía acompañada.
- Dinámica: predominio de fuertes o flojos; cambios de dinámica, si los hay, y si son progresivos o repentinos.
- Articulación: *pizzicato*, *staccato*, *legato*, *sforzando*, acentos, etc.
- Contenidos extramusicales: si pretende describir alguna cosa o no.

Para realizar el **análisis emocional**, subjetivo, de la obra musical he adaptado algunas de las **Pautas emocionales** establecidas por diversos autores a partir de sus estudios e investigaciones, y en relación con las emociones que se tratan en el presente libro, tal como se muestra en la siguiente tabla:

- **Tempo.** Si es rápido activa a la persona, confiriendo sensaciones de felicidad, entusiasmo y tensión. El tempo *Allegro* se asocia a la alegría y el agrado. El tempo lento se asocia habitualmente a emociones de serenidad, tristeza o paz. Los cambios de tempo activan a la persona por ser muchas veces inesperados, sobre todo si son bruscos. Es importante conocer la indicación metronómica de la pieza, ya que es una referencia que podremos comparar con la velocidad del pulso de los oyentes. Teniendo en cuenta que esa indicación nos informa de las pulsaciones (pulsos o tiempos) que se producen cada minuto, podemos aproximarnos más o menos a las pulsaciones fisiológicas de quienes escuchan, eligiendo una obra con la velocidad más oportuna.
- **Ritmo.** Si el ritmo tiene un papel predominante y el pulso es rápido estamos ante una música que vitaliza, que aumenta la energía, ya que incita al movimiento. Si, por el contrario, el ritmo es importante, pero el pulso es lento o muy lento podemos usar la obra para relajar. La regularidad rítmica se asocia a la felicidad, y la irregularidad a la incomodidad, según unos autores; otros autores asocian la regularidad rítmica también a la felicidad y la paz; la irregularidad con el asombro, incomodidad o enfado. El ritmo firme se asocia al vigor en algunos casos; por el contrario, la fluidez rítmica se ha asociado a la felicidad o a la serenidad. Cuando en el acompañamiento se dan figuras de contrapunto rítmico que realizan valores más cortos dan la sensación de mayor dinamismo y confieren sensaciones de alegría. Ritmos rápidos y mantenidos se asocian a la alegría y también al enfado. Sin embargo, ritmos lentos y mantenidos son asociados a la tristeza y aparecen también, mayoritariamente, en la calma y al amor. La densidad sonora activa a la persona, al dar sensación de velocidad.
- **Melodía y Armonía.** El modo Mayor evoca emociones positivas (especialmente con un tempo medio y rápido); el modo menor sugiere tristeza en tempo lento. Si la melodía es estimulante emocionalmente, es decir intensa, expresiva, sugerente y variada acostumbra a estimular y vitalizar. En algunos estudios se ha visto que la tonalidad Mayor está siempre presente en las piezas musicales asociadas con la alegría y la calma y su presencia es mayoritaria en la música asociada al amor. Por su parte, la tonalidad menor aparece en las piezas asociadas a la tristeza, si bien también se detecta una presencia mayoritaria en las asociadas al enfado. Las piezas musicales asociadas al miedo son atonales o presentan una gran indefinición tonal. La tristeza, el amor y la calma presentan un perfil melódico *legato* y suave, mientras que los perfiles melódicos acentuados están asociados a la alegría, al miedo y al enfado. Los intervalos armónicos consonantes se asocian con emociones positivas como felicidad y

serenidad e incluso solemnidad. Los intervalos armónicos y acordes disonantes evocan sensaciones contrarias, como el miedo o el enfado. La armonía que presenta modulaciones, con muchos tipos de acordes y disonancias y con los acordes en bloques está asociada, sobre todo, al miedo.

- **Interválica.** Si la melodía es ascendente despierta emociones de alegría, miedo, sorpresa, tensión o felicidad. Cuando es descendente se asocia a emociones próximas a la tristeza. Hablamos aquí de los inicios de frases, periodos y subperiodos. Otro aspecto para considerar es si los intervalos que componen la melodía son anchos o estrechos: en el primer caso se produce una gran activación, con entusiasmo y energía como emociones principales. Cuando los intervalos son estrechos se relacionan con la tristeza y con la intimidad; también son más predecibles que los anchos y generan cierta seguridad.
- **Timbre.** Se relaciona, principalmente, con los distintos instrumentos que producen los sonidos. Algunos autores, usando una escala de medición determinada, concluyeron que el instrumento que mayor tristeza y depresión aporta es el clarinete; en cambio, los instrumentos de la alegría son el saxo y el fagot. Este mismo estudio demuestra, entre otras cosas que el arpa es un instrumento que evoca tristeza, mientras que el clave evoca alegría y emociones vinculadas a lo heroico. La variedad de timbres que se da en una obra para orquesta se asocia a la alegría y al dinamismo. En algún estudio el piano solista se ha asociado a la sensación de calma. Otros estudios sugieren que los instrumentos de cuerda agudos, cuando tocan solos, generan intimidad y nostalgia, también dulzura; el violoncelo está muy cercano a la voz humana y resulta cálido; el contrabajo puede ser sombrío y grave aunque también dulce; la flauta es airosa y ligera; el oboe puede ser rústico o luminoso; el clarinete puede ser misterioso en los sonidos graves y luminoso e incisivo en los agudos; la trompeta es incisiva en el agudo; la trompa evoca espacios amplios; el arpa es calmada y sugiere ambientes acuáticos y cascadas.
- **Dinámica.** Las dinámicas se clasifican en volumen alto y bajo. Como es lógico, el volumen alto nos activa; por el contrario, el volumen bajo se asocia a la activación negativa, evocando en el oyente emociones como la melancolía, la tranquilidad y la dulzura o la tristeza. Los contrastes y cambios repentinos de intensidad ejercen de elemento activador. Así, las sonoridades fuertes son características de las piezas asociadas con alegría y el enfado, mientras que la sonoridad suave (*piano*) es característica de las audiciones asociadas a la tristeza, la calma y el amor. En las piezas asociadas a la calma se puede encontrar un tratamiento de la dinámica que se caracteriza por la existencia de

pocos cambios de intensidad y suaves. También este perfil dinámico estaría muy asociado con la tristeza.

Al final del libro se puede encontrar un apartado que tiene el objetivo de ayudar al lector a clarificar algunos conceptos musicales que puedan estar olvidados o que necesiten una ampliación. Se indican enlaces con páginas web en las que se explican numerosos conceptos con ejemplos.

En cada capítulo se proponen 11 obras, lo cual no implica que deban escucharse todas, ni que sean las únicas que pueden comunicar la emoción seleccionada. El objetivo de proponer varias es que el musicoterapeuta pueda elegir cuál o cuáles le convienen más según las características del grupo o del usuario individual, su proceso terapéutico y sus dificultades, tanto en los aspectos personales como en relación con la emoción que evoca la música propuesta.

Una vez que el profesional ha elegido la o las músicas que son apropiadas, es conveniente que se escuchen varias veces en la misma sesión para dar tiempo a los participantes a familiarizarse con la obra musical y para poder desarrollar las actividades. En sucesivas sesiones es conveniente insistir con la misma música, mientras se sigue trabajando con la misma emoción, para crear una relación causa-efecto, de manera que con cada audición se desarrolle una especie de reflejo condicionado que relacione *esa* música con la emoción correspondiente. De esta manera, los usuarios pueden usar la misma música en su casa, a solas, para evocar las emociones que deseen y que les ayuden en su proceso de crecimiento.

Respecto a las actividades sugeridas quiero puntualizar que se pueden realizar todas o solo alguna, o modificarlas a juicio del musicoterapeuta. Algunas se basan, sobre todo, en expresar la emoción suscitada por la música y otras se centran más en comprender mejor lo que se escucha, como una forma de estructurarse emocional y mentalmente, a partir del conocimiento y de tomar conciencia de cómo actúan sobre nosotros los elementos de la música que nos llevan a sentir unas emociones u otras. El ritmo, la melodía, la armonía, la estructura, el timbre... todo ello tiene un impacto emocional que es conveniente conocer para que los usuarios no se sientan “a merced” de la música, sino que puedan llegar a tomar las riendas y puedan elegir ellos mismos, en una etapa posterior, qué músicas les convienen y para qué.

Cada vez que un usuario está realizando una actividad en la que se le pide que reconozca uno de los temas, recuerde un ritmo que ha escuchado o acompañe la audición con percusiones corporales, por ejemplo, está haciendo suya la música, integrándola mejor y comprendiéndola, lo que es una manera muy eficaz de establecer un contacto más profundo, personal e íntimo con esa música y, consecuentemente,

con las emociones que le despierta. Además, la atención que debe prestar para reconocer el sonido de un instrumento, localizar un motivo melódico o una estructura son una forma de meditación y de *mindfulness*, ya que está ejercitando la concentración plena en el momento presente.

Algunas de las actividades propuestas se basan en improvisar sobre el impacto que ha producido la audición. A fin de que los musicoterapeutas dispongan de más herramientas para plantear esas improvisaciones, además de las expuestas en cada capítulo, recomiendo mi libro *Crear música para expresar emociones. La improvisación en música y musicoterapia*, en el que encontrarán muchas ideas y sugerencias más desarrolladas que en el presente texto, en el que algunas tan solo se apuntan.

La elección de las músicas no ha sido tarea fácil. Hay un amplísimo repertorio en el que poder elegir, pero a veces se presentan ciertas dificultades. Por ejemplo, hay músicas que son muy adecuadas para trabajar una emoción, pero a la mitad de la obra cambia el tempo, el modo o la intensidad y eso genera emociones distintas a las que se quieren explorar. Otras veces la música es totalmente apropiada, pero es demasiado larga, cosa que acostumbra a suceder con los movimientos de sinfonías o de conciertos; claro está que siempre hay la opción de interrumpir o cortar la audición, pero es preferible no hacerlo si puede evitarse, sobre todo si deja el discurso musical sin resolución, a no ser que termine una sección de forma clara. Además, si las obras que se escuchan son excesivamente largas puede ser difícil poder repetir las varias veces con el fin de hacer las actividades propuestas, ya que eso ocuparía demasiado tiempo de la sesión.

Otras obras que se ajustan a la duración y reflejan la misma emoción de principio a fin no se han incluido por no poder disponer de la partitura, en tiempo real y/o en formato pdf. Hay algunas que no son todavía de dominio público, pues no han pasado los años suficientes desde su composición para liberarlas de los derechos de autor, y no están accesibles en internet de forma gratuita. Es el caso de las músicas de películas, por ejemplo, que son muy útiles a la hora de comunicar emociones (en general, están compuestas con esta finalidad), pero que no se encuentran disponibles sus partituras originales, ya que son relativamente modernas. A veces se pueden encontrar arreglos y reducciones a piano, pero no ayudan a tener una visión completa de la obra, si esta es para gran orquesta. Me he concretado en elegir obras cuyo material gráfico, o la mayoría de él, es libre y gratuito, algo que ha sido también un aspecto limitador.

En algunos casos sí que es fácil disponer de partitura en formato pdf, pero no hay un video en el que se escuche la música a la vez que se ve la partitura evolucionando en tiempo real según va sonando la música. Creo que es un soporte muy útil, por lo que he preferido obras que dispongan de este recurso, siempre que ha sido posible. Desde

luego, queda la opción de adquirir las partituras, un trámite sencillo a través de internet, pero como digo, mi criterio ha sido el de usar material de dominio público.

Los videos en los que se puede seguir la partitura a medida que se escucha la música se pueden usar también para la audición, sin que los usuarios los vean, aunque no siempre son las mejores versiones. En muchos casos, es preferible que cada profesional utilice las plataformas de audio que frecuenta habitualmente y elija la versión que más se adapte a sus necesidades. El visionado de videos en los que se ve toda la orquesta y se aprecian los instrumentos que intervienen son para uso del musicoterapeuta, como preparación previa a la audición, pero no es recomendable para los participantes, ya que una audición que permita la conexión emocional requiere estar tan solo pendiente de lo que se oye y no distraerse con imágenes, excepto en algunas actividades que consisten en imitar percusiones que aparecen en un video.

Si se dispone de distintas versiones de las obras, tocadas o cantadas por diversas orquestas, solistas o coros, el musicoterapeuta deberá elegir la que le parezca más adecuada, especialmente en lo referido a la velocidad. La mayoría de las versiones difieren en este aspecto, tal como se puede apreciar en las distintas duraciones de una misma obra. Por consiguiente, será importante que la velocidad de la versión elegida se adapte al máximo a la emoción que se quiere despertar. Así, por ejemplo, si se quiere trabajar la calma se seleccionará la versión más lenta entre las que se puedan optar. Si se está trabajando la vitalidad y energía lo adecuado será buscar la versión más rápida.

Antes de dar paso a la presentación de cada una de las músicas quiero aclarar por qué casi todas forman parte del repertorio llamado “clásico”. Esto es así porque es la música que mejor conozco y la que he experimentado en mí misma; esto me permite saber de primera mano qué emociones puede despertar. Por otro lado, se trata de obras artísticas imperecederas y, por lo tanto, no sujetas a modas pasajeras. Considero que tienen una gran calidad musical y están compuestas para expresar muchos matices, sensaciones y emociones. Incluso muchas de ellas pertenecen al género de la música descriptiva, en la que el compositor se ajusta a un programa anunciado y enunciado, para exponer una idea, imagen o pensamiento que desea transmitir a través de su música. Es importante escuchar las obras con un buen equipo de reproducción, para poder apreciar todos los detalles musicales y que impacten más profundamente.

Creo que esta música refleja como pocas las emociones humanas, los sentimientos y padecimientos, el amor, las alegrías y las penas de la humanidad, de una manera muy profunda. No obstante, y a partir de las pautas musicales que se dan en este libro, en relación con los elementos de la música y su influencia sobre las emociones, cada musicoterapeuta puede buscar otros estilos y géneros musicales que se adapten mejor a sus intereses y preferencias y a las de sus usuarios.

6. Músicas para adquirir energía y vitalidad

En este capítulo se presentan obras que tienen la capacidad de transmitir fuerza y vitalidad. Tienen una gran intensidad sonora, ya que están interpretadas por una orquesta o un grupo musical amplio y en ellas predomina el tempo rápido, el modo Mayor y la dinámica *forte* y *fortissimo*. Presentan un ritmo firme y marcado con bastantes acentos. Algunas obras tienen cambios de compás y en otras se pueden percibir cambios de tempo, generalmente en el sentido de acelerarlo. La melodía está formada por intervalos ascendentes en muchos casos, especialmente en los inicios de las frases, aunque en casi todas predomina más el ritmo como un elemento que genera energía y dinamismo. La armonía es consonante y elaborada, con modulaciones casi siempre cercanas. Algunas de las audiciones propuestas en este capítulo son adecuadas también para trabajar emociones afines, como la alegría o la seguridad, lo que se especifica en la ficha.

Utilizaciones terapéuticas

Utilizaremos estas músicas cuando deseemos que el grupo o el usuario se active y adquiera energía. No obstante, hemos de evitar usarla cuando el grupo está muy bajo de tono vital, cansado o somnoliento puesto que, según el principio del ISO, solo conseguiríamos rechazo o falta de sintonía con la música. También hemos de tener en cuenta la edad de los usuarios, ya que a medida que las personas envejecen disminuye su ritmo vital, por lo que evitaremos hacerles escuchar músicas demasiado rápidas y fuertes porque no pueden sintonizar con el ímpetu que dichas músicas transmiten. Hay que buscar unas que no tengan una intensidad y velocidad demasiado diferente a la frecuencia de su pulso, por ejemplo.

Si deseamos activar a un grupo que está apático o cansado podemos hacer un trabajo progresivo, proponiendo diversas audiciones encadenadas que vayan ganando velocidad. Así, por ejemplo, si el grupo está con unas 70 u 80 pulsaciones por minuto (lo que es normal en reposo) propondremos una obra que tenga una velocidad equivalente a $J=90$ o $J=100$, luego otra que tenga una velocidad de $J=120$ y, finalmente podemos usar una música de $J=140$ o $J=150$. Si usamos directamente esta última podríamos apabullar a los usuarios y hacer que se sintieran incómodos, ya que tiene una velocidad que es el doble de la de su pulso.

Para que el musicoterapeuta disponga de un amplio repertorio de velocidades entre las que elegir, se han incluido obras que van desde un tempo de $\text{♩}=90$ a $\text{♩}=190$.

Entre las obras propuestas hay algunas muy cortas que se pueden usar repetidas o encadenadas con otras.

En general, y al tratarse de obras en las que el ritmo tiene un papel predominante, activan la parte fisiológica y producen ganas de moverse, por lo que facilitaremos a los usuarios la posibilidad de expresiones motrices. En algunos casos, estas audiciones pueden producir tensión, crispación o enfado debido, sobre todo, a que no gusten a la persona que las escucha, no se correspondan con su necesidad fisiológica o anímica, o no se le permita moverse y descargar el exceso de energía que pueda tener en ese momento.

Las actividades que se proponen están en consonancia con las características de las obras. Así, podemos encontrar sugerencias de actividades basadas, sobre todo, en el ritmo y que consisten en marcar o tocar el pulso, el ritmo y el compás, realizar ritmos con percusiones corporales o instrumentales, reconocer fórmulas rítmicas o acompañar la audición con obstinados rítmicos inventados o aprendidos. Además, hay sugerencias para desarrollar la diferenciación de las distintas secciones que conforman algunas músicas, para reconocer y cantar los temas principales, cuando ello es factible, o distinguir algunos instrumentos, acompañando cada identificación con una acción o movimiento, ya que las músicas promueven una respuesta cinética.

Obertura de La flauta mágica, Mozart

La propuesta de audición es la **Obertura** de la **Ópera La flauta mágica, KV²⁷ 620** (*Die Zauberflöte*), de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Fue compuesta en 1791.

La **Obertura** tiene una duración aproximada que va de 6:30 a 8:00 minutos, dependiendo de la velocidad de la versión, que es distinta según cada director.

Análisis musical

Tempo. Después de 15 compases de Introducción en tempo *Adagio* comienza el *Allegro*, que es muy rápido. Las versiones grabadas se interpretan a una velocidad de metrónomo que va desde h=82 a h=90, aproximadamente, para cada blanca (un tiempo). En el compás 97 aparece de nuevo el tempo *Adagio* durante 6 compases, a los que siguen de nuevo el tempo *Allegro*, que se mantiene hasta el final.

Instrumentación. Es una obra para orquesta. La instrumentación es: 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas, 2 trompetas, 3 trombones, 2 timbales, 5 violines primeros, 4 violines segundos, 4 violas, 3 violoncelos y 3 contrabajos.

Estructura y forma. Tiene forma Sonata, con una Introducción y una Coda. La Exposición, el Desarrollo y la Reexposición son fugados. En la Exposición destacan los temas A (en forma de fuga) y B.

Ritmo. Está escrito en compás partido, o sea 2/2, con lo cual las corcheas escritas se tocan como semicorcheas y estas se tocan como fusas. Se puede apreciar una gran densidad sonora, en general, especialmente en el *Allegro*, ya que hay bastantes notas por cada pulsación (entre cuatro y ocho). El ritmo predomina en esta obertura, es muy marcado y es lo más característico. Predominan los grupos de dos corcheas y cuatro semicorcheas, según lo que está escrito.

Melodía. Está en tono de *Mib* Mayor. Aunque podemos escuchar algunas melodías, estas no son demasiado características ni fáciles de cantar, sobre todo debido a su velocidad. Los dos primeros compases de la fuga, en el tema A, se mueven por grados conjuntos en forma de doble bordadura alrededor de una nota que se repite 6 veces, siendo el segundo compás una copia del primero una quinta por encima, lo que da la sensación de ascenso melódico. El tercer y cuarto compás contiene unísonos y saltos de cuarta y quinta. El ámbito de la melodía en esos cuatro compases es de sexta Mayor (ver los *Ejemplos musicales*, al final de esta ficha). La melodía del tema B tiene un inicio descendente.

---

²⁷ Abreviatura de *Köchel Verzeichnis*, Catálogo de Ludwig von Köchel, que fue quien ordenó y catalogó la obra de Mozart.

Aspectos armónicos. La armonía es tonal, propia del siglo XVIII. No se producen apenas disonancias. Hay algunas modulaciones, todas a tonos cercanos: en la Exposición modula a *Sib* Mayor; en el Desarrollo modula a *sib* menor, *do* menor y *sol* menor para volver al tono inicial en la Reexposición.

Textura. La parte del *Adagio* tiene una textura homofónica con acordes tocados por toda la orquesta, alternando con pequeños diseños melódicos en los que predominan las semicorcheas y las corcheas con puntillo-semicorchea. El *Allegro* tiene una textura fugada, con 4 entradas iniciales a distancia de cuatro, seis y siete compases respectivamente.

Dinámica. Hay bastantes contrastes de intensidad, desde el *fortissimo* inicial a los *piano*. También encontramos algunos *crescendo*.

Articulación. Hay muchos *staccato*, especialmente en las corcheas y *legato* en los grupos de cuatro semicorcheas. También se encuentran muchos acentos, *sforzando* (*sf*) y *sforzando-piano* (*sfp*).

Contenidos extramusicales. No se trata de música descriptiva y no se puede decir que tenga contenidos extramusicales, a pesar de ser la obertura de la Ópera y aunque sirva de introducción a una ópera que tiene un argumento y un tema.

Recursos en internet

Video para seguir la partitura en tiempo real, con un detallado análisis temático, tonal y formal:

<https://www.youtube.com/watch?v=u7diSBfRBAC>

El mismo análisis musical se puede encontrar en:

<https://web.archive.org/web/20211003092043/https://musicnetmaterials.wordpress.com/2018/03/04/la-obertura-de-la-flauta-magica-de-mozart/>

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211011082943/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/5/5e/IMSLP47656-PMLP20137-Mozart-Zauberflote-Overture_Full_Score.pdf

Análisis emocional

Tempo. Al tener un tempo rápido actúa como elemento estimulante y energizante.
Ritmo. El ritmo es regular dentro del tempo <i>Allegro</i> . Es firme y constante, marcado. Incita al movimiento. Es un elemento substancial en casi toda la obra.
Melodía y Armonía. Como está en modo Mayor comunica sensaciones de optimismo. Las consonancias y las modulaciones cercanas transmiten seguridad.
Interválica. Los saltos ascendentes (esencialmente el de quinta) producen apertura, alegría y dinamismo.
Timbre. La orquesta proporciona una sensación de plenitud y variedad; nos envuelve y estimula con sonidos de distinto timbre y altura, desde muy agudos a muy graves.
Dinámica. Al ser un fragmento musical que se mueve básicamente en la intensidad fuerte produce energía, fuerza y vitalidad.
Observación. Esta <i>Obertura</i> también es adecuada para desarrollar y expresar la emoción de alegría.

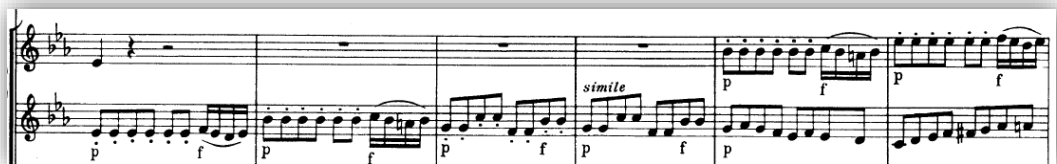
Actividades para una escucha activa y terapéutica

- De pie, distribuidos por el espacio, quedarse inmóviles mientras suena la Introducción *Adagio*. Respirar con la música con una actitud expectante ante lo que seguirá, que el musicoterapeuta les habrá anunciado que será muy distinto. Cuando empieza el *Allegro* pueden moverse de forma libre según lo que le inspire la música a cada uno.
- El musicoterapeuta habrá tocado el motivo principal, el tema A, para que lo reconozcan. Se mueven todos por el espacio y cuando escuchan la música y reconocen las entradas de la fuga se paran y marcan el pulso mientras dura el tema A. Entre una entrada y la otra se mueven de forma libre, hasta la siguiente entrada, en la que se paran y marcan el pulso; y así con todas las entradas que se produzcan. Hay que tener en cuenta que el tema A unas veces se escucha entero (4 compases) y otras veces solo presenta el inicio (un compás y el primer tiempo del siguiente). En algunos momentos hay algunos compases de separación entre cada entrada y otros se producen en compases consecutivos o con solo un compás de diferencia. Hay que estar muy atentos para pararse y marcar el pulso cuando sea el momento y volver a moverse cuando se acabe el fragmento.

- En círculo, percutir un pulso cada persona, pasándoselo de uno a otro y siguiendo la música en el *Allegro*. Se puede hacer que todos lo percutan con la misma parte del cuerpo (por ejemplo, chasqueando los dedos) o que cada persona lo percuta con una parte distinta. Durante las partes lentas (*Adagio*) se mantienen quietos.
- Percutir el ritmo de las corcheas escritas de la fuga, cada vez que aparece el tema principal A del *Allegro*, entero o solo el inicio. Usar las manos, de forma alternativa, sobre las piernas, tocando una corchea con cada mano. El resto del tiempo, marcar el pulso.
- Percutir las semicorcheas escritas de la fuga, cada vez que aparece el tema principal A, entero o solo el inicio, usando las manos de forma alternativa, sobre las piernas, tocando una semicorchea con cada mano. Durante las corcheas se marcará el pulso con las dos manos a la vez, una sobre cada pierna.

Ejemplos musicales

Tema A, con dos entradas de la fuga

Tema B

Sinfonía n. 1, Prokófiev

Serguei Prokófiev (1891-1953) compuso la **Sinfonía n. 1, op. 25**, en 1917. Lleva como título **Sinfonía Clásica**. La escribió siguiendo el estilo de las sinfonías tradicionales, especialmente las de Haydn. La audición propuesta corresponde al **cuarto movimiento, Finale Molto Vivace**.

Tiene una duración que va desde 3:30 a 4:30 minutos, dependiendo de la velocidad que le imprime cada director de orquesta.

Análisis musical

Tempo. Está indicado en la partitura *Molto Vivace*, con la equivalencia metronómica $h=152$. Como está escrita en compás 2/2 quiere decir que la blanca es un tiempo.

Instrumentación. Es una obra para orquesta. La instrumentación es: 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas, 2 trompetas, timbales y sección de cuerda.

Estructura y forma. Tiene forma Sonata. La Exposición va desde el compás 1 al 91, y se repite; el Desarrollo, desde el compás 91 hasta el compás 129; la Reexposición, desde el compás 129 hasta el final. Respeta las reglas de la Sinfonía clásica, presentando el tema a) en el tono principal y el segundo y tercer tema de la Exposición (temas b y c) en el tono de la dominante (*La Mayor*) y, en cambio, en la Reexposición estos dos temas están en el tono inicial, *Re Mayor* (ver *Ejemplos musicales* al final de la ficha).

Ritmo. El ritmo tiene un papel preponderante, por encima del de la melodía. En muchos momentos se pueden oír los timbales marcando ritmos de negras. Oímos también el ritmo repetido de grupos de dos corcheas (aunque al ser compás 2/2 están escritas como negras). También se aprecia la fórmula rítmica (m) en el tema a) y la fórmula inversa (M) en el tema b), aunque están escritas como negras y corcheas.

Melodía. Está en tono de *Re Mayor*, aunque en el Desarrollo hay dos cambios de armadura: al tono de *Sib Mayor* y a *Do Mayor*. La melodía del tema a) está formada en muchos momentos por arpeggios de tipo ascendente que se alternan con bajadas melódicas en forma de escala. Se inicia con un semi arpeggio descendente. No se trata de una melodía que se pueda cantar, porque tiene mucha extensión y saltos, además de una gran velocidad. El tema b) tiene bastantes grados conjuntos y algunos saltos. Tiene un inicio ascendente. El tercer tema, el c), es un motivo melódico de cuatro compases que va pasando de las flautas a los violines y que se usará después en el Desarrollo. Empieza con un salto de cuarta ascendente y su intervállica es bastante variada. Hacia el final del tema se oyen escalas por grados conjuntos, alternadas con

arpeggios en los que predominan los saltos de tercera, cuarta y quinta ascendente. También hay intervalos más grandes, como un salto de octava ascendente.
Aspectos armónicos. Siguiendo el estilo clásico, no encontramos demasiadas disonancias, aunque sí modulaciones abundantes, algunas incluso con cambio de armadura, y muchos acordes alterados. Hay modulaciones a tonos algo alejados.
Textura. Tiene una textura variada, desde momentos con pequeños juegos polifónicos a otros con acordes en forma homofónica, y otros con melodía acompañada.
Dinámica. Muy variada y contrastada. A veces la música se mueve en un matiz <i>pianissimo</i> y, bruscamente, pasa a <i>fortissimo</i> .
Articulación. La partitura está llena de <i>pizzicato</i> , <i>staccato</i> , acentos y algunos sonidos ligados.
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura a tiempo real de toda la *Sinfonía (Finale)*, en el minuto 10:02):

<https://www.youtube.com/watch?v=WLT55kPIFCo>

Partitura en pdf, solo del *Finale*:

https://web.archive.org/web/20211003092455/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/9/9a/IMSLP07146-Classical_Symphony_-_4.pdf

Análisis emocional

Tempo. Al tener un tempo muy rápido esta música actúa como un elemento estimulante y energizante, por lo que transmite mucha energía y vivacidad.
Ritmo. Es un elemento muy presente, marcado y constante, lo que contagia la sensación de vitalidad y dinamismo, creando la necesidad de expresar la música con movimiento.
Melodía y Armonía. La melodía, que en muchos momentos consiste en arpeggios ascendentes y descendentes, confiere sensaciones de alegría, al ser muy saltada. La armonía es bastante consonante, cosa que inspira seguridad y equilibrio. Hay una

tonalidad definida y, aunque modula bastante, incluso a tonalidades algo alejadas, se mantiene dentro de una clara referencia tonal.

Interválica. Los saltos de tercera, cuarta y quinta ascendentes generan sensaciones de apertura. Aunque hay escalas y motivos descendentes que, en principio, podrían comunicar sentimientos de tristeza, la velocidad e intensidad de este movimiento alejan cualquier sensación relacionada con esta emoción.

Timbre. La orquesta ofrece una gran variedad de matices y cambios de color instrumental que despiertan el interés y el entusiasmo, manteniendo expectante al oyente.

Dinámica. Los constantes cambios que encontramos imprimen todavía más dinamismo a la obra por el continuo uso de recursos diferentes, que hacen que el oyente mantenga la curiosidad y pueda seguir sorprendiéndose.

Observación. Debido a la gran variedad de timbres y dinámicas con las que juega esta composición, es una obra de una gran riqueza que, en algunos casos, puede costar un poco de asimilar. Es posible que haya personas que se puedan sentir apabulladas o abrumadas por esta obra tan estimulante, sobre todo en una primera audición, en cuyo caso se puede intentar repetir.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Moverse libremente, visualizando la imagen de estar cargándose con la energía que llega de la música en forma de rayos luminosos de vitalidad.
- Marcar el pulso de distintas maneras: cuando la música suena *piano*, se marca flojito con dos dedos en la palma de la mano contraria; cuando la música suena fuerte se marca con todos los dedos (menos el pulgar) sobre la palma de la mano contraria.
- Reconocer cuándo intervienen los timbales y cuando se oigan, marcar suavemente una percusión de negras sobre las piernas. Se oyen, sobre todo, en los momentos en los que suena el tema a).
- Reconocer las intervenciones de los siguientes instrumentos, que realizan pequeños solos con motivos distinguibles, especialmente el motivo c) con algunas variantes: flauta, clarinete, oboe. Cuando se identifiquen levantar un cartel, que tendrán los participantes, y que contenga el nombre y/o un dibujo del instrumento protagonista. Los solos se aprecian, sobre todo, en el

Desarrollo, aunque también hay algunos al final de la Exposición y de la Reexposición, cuando se introduce el motivo c).

- Reconocer el tema c) cada vez que aparece, con cualquier instrumentación, y mover los brazos como si dirigiéramos la orquesta.
- Reconocer las veces que aparece la flauta haciendo el tema c). Se oye 6 veces, aunque algunas no está el tema completo, tan solo se oye el inicio, pero es fácilmente reconocible.

Ejemplos musicales

Temas a) b) y c) de la Exposición

Molto Vivace $\text{♩} = 152$

Tema a)

Tema b)

Tema c)

Danza del sable, Khachaturian

La **Danza del Sable**, de Aram Khachaturian (1903-1978), forma parte del **Ballet Gayaneh**, compuesto en 1942, y describe una danza armenia de espadas.

Se trata de una obra corta, de algo menos de 3:00 minutos de duración, por lo que puede escucharse dos veces seguidas si se cree oportuno.

Análisis musical

Tempo. Es muy rápido, *Presto*, aproximadamente a $\text{♩}=180$. Hay alguna grabación en la que se toca aún más rápido, casi a $\text{♩}=190$, pero no es lo habitual.

Instrumentación. Es una obra para gran orquesta. Concretamente encontramos: *piccolo*, 2 flautas, 2 oboes, corno inglés, 2 clarinetes, clarinete bajo, 2 fagots, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, saxo alto, arpa, piano, xilófono, caja, plato, caja china, pandero, pandereta y la sección de cuerda.

Estructura y forma. Tiene forma ternaria ABA con una Coda. La sección central B es expresiva y melódica, como contraste de la A, que es completamente rítmica (ver *Ejemplos musicales* al final de la ficha). La Coda se basa en el ritmo inicial y más representativo de la obra, a base de contratiempos.

Ritmo. La obra está escrita en compás 4/4 con un cambio a compás 3/4 en la sección B. El ritmo es muy marcado, siendo muy característico el acompañamiento obstinado que realizan los timbales y la caja, durante toda la parte inicial y final. Entre todos los instrumentos se crea una sensación de contratiempo, puesto que unos tocan negras y otros tocan silencio de corchea-corchea (E Ê), lo cual imprime un gran dinamismo a la obra.

Melodía. Está en tono de *Sol*/ Mayor. Durante la primera y tercera parte, o sea las dos veces que aparece la sección A, la melodía es poco significativa, ya que consiste, sobre todo, en notas repetidas y unos dibujos cortos, de cromatismos descendentes. Además, oímos los *glissandi* del trombón, también descendentes, que son muy significativos durante toda la primera y tercera parte. La parte central, la sección B, está formada por una melodía tradicional armenia, interpretada por un saxo alto con intervenciones de la flauta, a modo de diálogo. Los intervalos de la melodía en la sección A son, básicamente, de segunda menor y hay muchos motivos cromáticos descendentes. En la parte B encontramos intervalos más amplios, como algún salto de sexta Mayor o de séptima, combinados con segundas y terceras. Es la única parte de la obra que se puede cantar, ya que es una canción popular.

Aspectos armónicos. Si nos atenemos a la armadura el tono es *Sol*/ M, pero hay muchos acordes alterados. La armonía es compleja, con numerosas disonancias y

modulaciones. Hay bastantes pasajes con obstinados armónicos, además de los rítmicos, formados por dos acordes.

Textura. Durante la primera y tercera sección se puede considerar melodía acompañada, aunque dicha melodía está formada por bloques de acordes. La parte central es claramente melodía acompañada, con algunos breves pasajes contrapuntísticos entre el saxo y la flauta.

Dinámica. Es siempre fuerte o muy fuerte, excepto en la parte central, que es un poco menos fuerte.

Articulación. Se perciben muchos acentos. La parte inicial y la final son casi *staccato*. En la parte central el saxo interpreta la melodía en *legato*.

Contenidos extramusicales. Aunque no se puede decir que la obra pertenezca al género de la música descriptiva, sí es cierto que presenta contenidos extramusicales al representar una lucha con sables, una imagen que queda muy bien reflejada en la obra.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real de la transcripción para piano de G.Cziffra:

<https://www.youtube.com/watch?v=7PNMfluyxyk>

Partitura en pdf, versión para piano:

<https://web.archive.org/web/20211003093243/https://musopen.org/es/music/43198-sabre-dance/>

Videos en los que se aprecian los instrumentos que destacan en cada momento:

<https://www.youtube.com/watch?v=EntBGPP7vFA>

<https://www.youtube.com/watch?v=mUQHGpxrz-8>

Musicograma:

<https://www.youtube.com/watch?v=EKRvp0J89r4>

Análisis emocional

Tempo. La gran velocidad de esta música la hace muy adecuada para reanimar y activar la energía de los oyentes, siempre que no tengan un tono vital muy bajo en ese momento.

Ritmo. El ritmo es un aspecto predominante, y al ser tan rápido y marcado ayuda a estimular las funciones primarias relacionadas sobre todo con los aspectos corporales, incitando al movimiento y provocando la aceleración de los ritmos fisiológicos.
Melodía y Armonía. Excepto en la sección central B, casi no puede hablarse de melodía, por lo que su impacto emocional no proviene de este elemento sino de la vitalidad que emana del ritmo. La armonía disonante no crea una gran tensión debido a que los choques pasan muy rápido y se perciben poco. Incluso durante el solo melódico del saxo el ritmo y los contratiempos de fondo no paran, por lo que no llega a causar un efecto demasiado emotivo.
Interválica. La predominancia de intervalos de segunda menor y de motivos cromáticos, sobre todo descendentes, que habitualmente se asocian con emociones de tristeza o depresión aquí no tienen este efecto, en absoluto. La energía de la obra es tal, que es imposible sentirse compungido o triste ante semejante explosión de ímpetu.
Timbre. Es una obra peculiar por el uso del saxo tocando la melodía popular en la sección B; en la orquesta hay instrumentos muy variados y algunos poco frecuentes también, como el piano o el arpa. Esta gran diversidad provoca una sensación de esplendor y riqueza de timbres que contribuye al bienestar.
Dinámica. El uso de la intensidad fuerte y muy fuerte, junto con la gran sonoridad de una orquesta tan grande, provoca mucho optimismo, ánimo y vigor.
Observación. Al tratarse de una obra muy conocida es más probable que los usuarios se sientan a gusto e implicados. Hay que tener en cuenta su estado vital inicial para que no se sientan desbordados por tanta energía.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- En una primera audición facilitaremos el movimiento libre y espontáneo, para poder expresar corporalmente la energía que se mueve al escuchar esta obra.
- Seguir la audición marcando el obstinado rítmico, percutiendo con las manos sobre las piernas de forma alternada, realizando con una mano el tiempo y con la otra el contratiempo de corchea (E Ê).
- Durante los momentos en los que toca el xilófono los usuarios marcarán el pulso en el aire, como si sostuvieran dos baquetas. Cuando deja de oírse el xilófono se vuelve a marcar el ritmo del contratiempo sobre las piernas.

- Mientras suena la sección B se marcará un ritmo de negras, a modo de pulso, de forma suave con las manos sobre las piernas.
- Cada vez que aparece el *glissando* del trombón pediremos a los usuarios que hagan con una mano un movimiento descendente.

Ejemplos musicales

Secciones A y B

Trepak, Tchaikovsky

Se trata del **cuarto movimiento** de la **Suite del Ballet *El Cascanueces***, de Piotr Illich Tchaikovsky (1840-1893). **Trepak** es una danza de origen ruso, por lo que a este fragmento se le conoce también como **danza rusa**.

Presto ♩ = 184

Sección A

Sección B

El ballet entero está dividido en dos actos y es el opus 71 del compositor. Fue compuesto entre 1891 y 1892 sobre un cuento de Hoffman. La **Suite, opus 71a**, incluye

ocho de los números del ballet original, entre los cuales **Trepak**, y está concebida para ser interpretada en conciertos sin bailarines.

Es una pieza muy corta, no llega al minuto y medio de duración, aunque se puede repetir dos o tres veces si hace falta.

Análisis musical

Tempo. *Tempo di trepak, molto vivace*, es la indicación de la partitura. Al final acelera progresivamente hasta alcanzar el tempo *Prestissimo* en los últimos cuatro compases. Se trata de una pieza rápida. Se acostumbra a interpretar a una velocidad entre $\text{♩}=128$ y $\text{♩}=138$.

Instrumentación. Está escrita para una gran orquesta formada por: *piccolo*, 2 flautas, 2 oboes, corno inglés, 2 clarinetes, clarinete bajo, 2 fagots, 4 trompas, trompeta, trombón, trombón bajo, tuba, timbales, pandereta y sección de cuerda.

Estructura y forma. Tiene forma ternaria: ABA y Coda (Ver *Ejemplos musicales*). Entre B y la reexposición de A hay un pequeño puente.

Ritmo. Está en compás 2/4. El ritmo tiene una función primordial en esta pieza, ya que se trata de una danza. Predomina el ritmo de dos corcheas junto con el de corchea-dos semicorcheas (m). Esta fórmula rítmica se llama galop en algunos métodos de pedagogía musical, debido a que impulsa a galopar. Muchos instrumentos realizan, paralelamente, la fórmula rítmica de silencio de corchea-corchea (E É).

Melodía. Está en tono de *Sol* Mayor. La melodía es poco característica, ya que predomina el ritmo. Está constituida por motivos formados por intervalos que empiezan siendo de segunda y se van haciendo más grandes hasta llegar a la sexta, especialmente en la sección A. En dicha sección, el tercer y cuarto compás son iguales al primero y segundo, pero una cuarta más abajo. Los motivos melódicos tienen una trayectoria descendente. La sección B presenta cierto parecido con la A, ya que se basa en el ritmo de su primer compás. El primer y segundo compás de la sección B se repiten en el tercero y cuarto, también una cuarta por debajo.

Aspectos armónicos. La armonía es consonante y con un claro sentido tonal. Destaca un pedal de tónica durante toda la Coda.

Textura. Encontramos bloques sonoros con igual ritmo, es decir homofónicos, y algunos fragmentos de melodía acompañada.

Dinámica. Se pueden apreciar cambios de intensidad que van desde *piano* (*p*) a más que *fortissimo* (*fff*). Casi toda la obra se mueve en la intensidad *fortissimo*.

Articulación. Se pueden observar acentos, <i>staccato</i> , ligados y <i>sforzando</i> .
Contenidos extramusicales. La música nos sitúa en una escena del <i>Ballet</i> por lo que, de alguna manera, nos transporta a un ambiente concreto con esta danza.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=FKrQwgtt32c>

Partitura en pdf:

[https://web.archive.org/web/20211003094145/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/8/84/IMSLP01090-Tchaikovsky - Nutcracker Suite IV.pdf](https://web.archive.org/web/20211003094145/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/8/84/IMSLP01090-Tchaikovsky_-_Nutcracker_Suite_IV.pdf)

Vídeo con un musicograma formal para seguir en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=velzcc56ZOo>

Videos con acompañamiento de instrumentos de percusión:

<https://www.youtube.com/watch?v=Ydi2WtwGUV0>

<https://www.youtube.com/watch?v=YQ2KHY67bH0>

Videos con acompañamiento de percusiones corporales:

<https://www.youtube.com/watch?v=UN0Dos0T9xE>

<https://www.youtube.com/watch?v=1D6KEuQLAXw>

Análisis emocional

Tempo. La rapidez del tempo es una característica que imprime gran energía y vitalidad a esta música. Al final encontramos la indicación <i>stringendo</i> , es decir, que hay que ir acelerando.
Ritmo. Incita al movimiento al ser muy marcado y predominante. Actúa de elemento dinamizador. Es una composición que transmite alegría y optimismo.
Melodía y Armonía. La armonía contagia sensaciones de seguridad al ser tonal y consonante. La melodía, aunque es descendente en muchos momentos, no tiene efectos depresivos o tristes debido a la velocidad de la pieza y a su carácter fuerte, rítmico y acentuado.

Interválica. Se dan todo tipo de intervalos, lo que hace que tenga equilibrio entre las sensaciones de los estrechos y de los anchos, que comunican alegría y apertura.

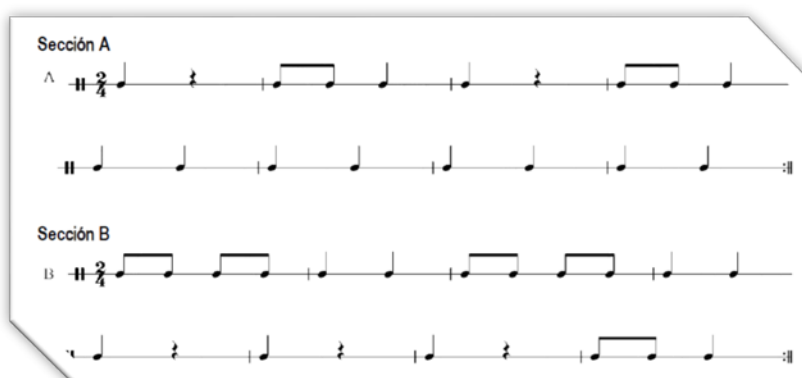
Timbre. La orquesta ofrece gran diversidad de timbres, que se perciben como un todo. El sonido orquestal es de gran intensidad, lo que impregna a los oyentes de una sensación de ímpetu y energía. Además, la articulación tan variada comporta asombro y vitalidad.

Dinámica. Junto con la cantidad de sonido que ofrece la orquesta, tenemos una dinámica de *fortissimo*, que actúa como estímulo sonoro, físico y emocional.

Forma. En este ejemplo la forma tiene importancia, porque ofrece una gran seguridad. La estructura ternaria ABA ayuda al bienestar, ya que se vuelve a reencontrar un tema conocido.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Escuchar la pieza llevando el pulso, percutiendo con dos dedos en la palma de la mano contraria.
- Situados en círculo, pasarse el pulso de unos a otros, marcando uno cada participante.
- Determinar, entre todos, dos maneras distintas de marcar el pulso y hacerlo según se acuerde, en la sección A de una forma y en la sección B de otra. En el puente se sigue haciendo igual que en la sección A y en la Coda también, pendientes de la aceleración final del tempo.
- Aprender el ritmo de los primeros cuatro compases de la sección A y percutirlo sobre las piernas con las manos alternadas, primero sin escuchar la música, por imitación del musicoterapeuta, y luego escuchándola. Cuando esté asimilado se aprende el ritmo de los compases 5 a 8 con el mismo procedimiento. Se divide el grupo y cada mitad hace una parte distinta.
- Acompañar la audición con los siguientes ritmos, percutiendo sobre las piernas. Primero todo el grupo acompaña la sección A y la B. Luego, se divide y cada mitad realiza una sección. La secuencia se va repitiendo hasta que cambia la sección:

- Realizar estos mismos ritmos con instrumentos de percusión, primero todo el grupo y luego cada mitad tocando en una sección distinta. Cada ritmo se va repitiendo hasta que se identifica el cambio de sección, momento en que se cambia.

Ejemplos musicales

Secciones A y B

Magnificat, Bach

El ***Magnificat, BWV²⁸ 243***, es una **Cantata** de Johann Sebastian Bach (1685-1750), compuesta en 1733. Está escrita para coro a cinco voces, orquesta y cinco solistas

Sección A

Sección B

²⁸ Abreviatura de *Bach Werke Verzeichnis*, es decir, catálogo de las obras de Bach, que fue creado por Wolfgang Schmieder.

vocales. Consta de 12 partes. La audición propuesta es la **primera parte, Magnificat anima mea**.

Dura unos 3:00 minutos, más o menos, según la velocidad que le imprima el director y que puede variar de una a otra versión.

Existe otra versión anterior del *Magnificat* que Bach compuso en 1723, en la tonalidad de *Mib* Mayor y que consta de 16 movimientos. Su número de catálogo es BWV 243a.

Análisis musical

Tempo. No hay indicación de tempo en la partitura. Se acostumbra a interpretar a una velocidad de $J=96$ aproximadamente.

Instrumentación. 3 trompetas en *Re*, timbales, 2 flautas, 2 oboes, sección de cuerda, coro a cinco voces (sopranos I y II, contraltos, tenores y bajos), órgano y continuo. Es de destacar el sonido de las tres trompetas barrocas en *Re*, con su timbre más agudo y brillante que las actuales en *Sib*.

Estructura y forma. Tiene una forma libre que podríamos dividir en tres partes: 30 compases de Introducción orquestal, 45 compases en los que participa el coro y 16 compases orquestales a modo de Coda.

Ritmo. Está en compás 3/4. Aunque el tempo no es demasiado rápido da sensación de velocidad debido a su gran densidad sonora: el ritmo de semicorcheas es constante, lo que imprime velocidad a la pieza. El ritmo es un factor muy destacado, ya que se repiten las fórmulas rítmicas de cuatro semicorcheas, corchea con puntillo-semicorchea (o), que confiere una sensación de ímpetu rítmico, y de corchea-dos semicorcheas (m), el ritmo del galop. La melodía tiene también un carácter rítmico. Los acentos del compás están subrayados muy a menudo por los timbales.

Melodía. Está en tono de *Re* Mayor. La melodía tiene un ritmo en el que abundan las semicorcheas en forma de melismas (una misma sílaba o vocal sobre distintas alturas), seguidas muchas veces del ritmo corchea con puntillo-semicorchea. Es una melodía de tipo rítmico, tanto en la Introducción instrumental como en la parte del coro. Los intervalos más frecuentes son los grados conjuntos en las semicorcheas y los saltos en las otras fórmulas rítmicas. Encontramos muchos arpeggios ascendentes.

Aspectos armónicos. Es una armonía tonal y consonante, como corresponde al Barroco, aunque con bastantes modulaciones a tonalidades cercanas, como *La* Mayor, *Sol* Mayor, *si* menor, *fa#* menor y *mi* menor.

Textura. La parte del coro intercala homofonía con algunos momentos de polifonía y diálogos con la orquesta. La Introducción orquestal también presenta la mezcla entre homofonía y polifonía.

Dinámica. No está indicada, pero en las interpretaciones más habituales se mantiene constante en un matiz *forte* y *fortissimo*, especialmente en las partes orquestales, con las trompetas que destacan por encima de la orquesta.

Articulación. La partitura, como era habitual en el Barroco, no indica articulación, que se deja a criterio del director. En la mayoría de las versiones grabadas se aprecian pasajes en *legato* y otros en *staccato*, junto con muchos acentos.

Contenidos extramusicales. Como elemento extramusical podemos destacar el sentido del texto litúrgico, al cual se adapta el carácter de la música reflejando su mensaje.

Recursos en internet

Videos con la partitura a tiempo real de toda la obra:

<https://www.youtube.com/watch?v=q8Oeq12zjZk&t=153s>

<https://www.youtube.com/watch?v=jxq3kMArYjo&t=34s>

Partitura en pdf, solo de la primera parte:

<https://web.archive.org/web/20211003095151/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/c/cf/IMSLP115812-WIMA.22db-magnif.pdf>

Análisis emocional

Tempo. La regularidad de tempo que mantiene este fragmento y su velocidad moderada, pero con gran densidad sonora, ayuda a la activación física, confiriendo sensaciones de vitalidad y energía.

Ritmo. Los ritmos de semicorcheas, corchea con puntillo-semicorchea y corchea-dos semicorcheas, tan frecuentes en esta parte de la obra, estimulan el movimiento interno, contagian brío, alegría, seguridad y optimismo. Los timbales, que afirman el compás, ayudan a sentir más claramente el ritmo en un nivel físico.

Melodía y Armonía. A pesar de las modulaciones, la armonía es fácilmente comprensible, debido a que son a tonalidades cercanas y se integran muy bien, lo

que transmite confianza. La existencia de muchos dibujos en forma de arpegio ascendente contribuye a dar dinamismo y vitalidad.

Interválica. El equilibrio entre grados conjuntos y saltos ascendentes, la mayoría en forma de arpegio entre notas del acorde, aportan sensaciones de brillantez y seguridad.

Timbre. Es destacable el timbre de las trompetas barrocas, con un sonido más agudo y penetrante que el de las modernas, lo que imprime un aire triunfal, de alegría y energía. Destacan por encima de la orquesta, pregonando entusiasmo.

Dinámica. Se mueve en un matiz fuerte que se mantiene y que contribuye en gran manera al carácter vitalizador y energizante de esta obra.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Marcar el pulso de la obra y el acento de cada compás con percusiones corporales, hechas de distinta manera según se escuche la parte instrumental o la parte vocal. Por ejemplo, cuando suenan las voces se marca el primer tiempo de cada compás con una palmada y el segundo y tercero chasqueando los dedos; cuando toca solo la orquesta se marca el primer tiempo de cada compás con las dos manos sobre el pecho y los siguientes dos tiempos con dos dedos sobre la palma de la mano contraria.
- Usar instrumentos distintos para marcar el pulso y para marcar el primer tiempo de cada compás. Una mitad del grupo toca en el primer tiempo del compás con unos instrumentos y el resto en el segundo y tercer tiempo con otros instrumentos distintos. Luego se cambian los roles.
- Dividir el grupo en dos; una mitad acompaña con los instrumentos durante la parte instrumental (inicio y final del movimiento) y la otra acompaña en la parte vocal, tocando el pulso y el acento del compás de la misma manera.

- Aprender el ritmo de los cuatro primeros compases de la entrada de las sopranos primeras del coro y percudirlos en las piernas con las manos alternadas:

Sopranos

Ma - - - - - gni - fi - cat, mag - ni - fi - cat, mag - ni - fi - cat,

- Tocar diversas veces el ritmo del tercer compás y reconocerlo las veces que aparece en el coro, de forma homofónica. Cuando se oiga, hay que percudirlo sobre las piernas:

Ejemplos musicales

Entrada del coro

Ma - - - - - gni - fi - cat, ma - gni - fi - cat, ma - gni - fi - cat,

Ma - - - - - gni - fi - cat, ma - gni - fi - cat, ma - gni - fi - cat,

Ma - - - - - gni - fi - cat, ma - gni - fi - cat,

Ma - - - - - gni - fi - cat, ma - gni - fi - cat,

Ma - gni - fi - cat, ma - gni - fi - cat,

In the Mood, Glenn Miller

El tema musical ***In the Mood*** se relaciona habitualmente con Glenn Miller, hasta el punto de confundirlo con su compositor. No es su autor, sino su intérprete más notable. Fue el primero que lo grabó en 1940. El que escribió el tema fue Joe Garland (1903-1977). Es una pieza muy habitual en el repertorio de las *big band*, que acostumbra a estar formado por estándares de *jazz* y *blues*.

La duración de ***In the Mood*** en la versión de Glenn Miller es de unos 3:00 minutos.

Análisis musical

Tempo. Es muy rápido, se interpreta a $J=155$.

Instrumentación. Es un tema para *big band*, llamada también orquesta de *jazz*, una agrupación formada por dos secciones; la rítmica está compuesta por la batería, el contrabajo, la guitarra y el piano; la sección de viento está compuesta por distinto número de músicos que tocan saxos, trompetas, trombones y algunas veces clarinetes.

Estructura y forma. Empieza con una Introducción de 8 compases, seguida por el tema A, de 12, que se repite. Continúa con el tema B, de ocho compases, que también se repite. A continuación, oímos dos solos seguidos, a cargo del saxo alto y del saxo tenor, a los que les sigue un breve puente que conduce a un solo de trompeta. Aparece de nuevo el tema A repetido cuatro veces y acaba con la Coda. En resumen, la forma es: Introducción-A-B-solos-puente-A (cuatro veces)-Coda.

Ritmo. Está en compás 4/4. El ritmo característico de este tema son las corcheas del tema A y las síncopas de la Introducción y del tema B. Otra característica es que, al tratarse de un tema de *swing*, las parejas de corcheas se escriben como dos corcheas, pero deben interpretarse como negra y corchea de tresillo ($\frac{1}{4}$), es decir, la primera es más larga que la segunda. Entre el piano y el contrabajo se marcan los cuatro tiempos del compás.

Melodía. Está en *Lab* Mayor. La melodía más representativa es la del tema A, de 12 compases, que se repite muchas veces a lo largo de la pieza (unas seis veces). Está formada por los arpeggios, en sentido ascendente, de los tres acordes típicos del *swing*: tónica, dominante y subdominante. El tema B también utiliza motivos en arpeggio, pero mucho menos. Los intervalos más frecuentes son los que se dan entre las notas de los arpeggios, terceras, cuartas y quintas en ambos temas (ver *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Aspectos armónicos. El tema A se basa en los tres acordes citados del <i>swing</i> (I-IV-V). El tema B contiene más acordes, algunos alterados y algunos cromatismos, pero la sensación es muy tonal.
Textura. Tiene una textura homofónica, con bloques de instrumentos que hacen el mismo ritmo, alternando con juegos de pregunta-respuesta entre los instrumentos.
Dinámica. Se oyen algunos contrastes. En general, la pieza se toca en matiz fuerte, pero al final, en las repeticiones del tema A se aprecia algún pasaje en <i>piano</i> que desemboca en un <i>forte</i> a través de un gran <i>crescendo</i> .
Articulación. Hay muchos acentos y algunos motivos que se interpretan ligados. En los grupos de cuatro corcheas del tema A hay un acento cada tres corcheas, que coincide con la misma nota formando hemiolia, con un efecto rítmico curioso: por un lado, las corcheas suenan agrupadas de cuatro en cuatro, pero los acentos se agrupan de tres en tres.
Contenidos extramusicales. No encontramos ninguno.
Observación. El análisis formal que se muestra en esta ficha es para la versión de Glenn Miller. Otras versiones pueden tener otra estructura, debido especialmente a los solos, que a veces son más numerosos o están en distinto lugar.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real (versión arreglada):

<https://www.youtube.com/watch?v=FWUZ-8rFbys>

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211003095342/https://www.free-scores.com/PDF_EN/miller-glenn-the-mood-112814.pdf

Análisis, en inglés:

<https://web.archive.org/web/20211003095411/https://varndeancollegemusic.files.wordpress.com/2013/02/in-the-mood.pptx>

Videos con análisis formal:

<https://www.youtube.com/watch?v=bQHh72Rq-yA>

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

Análisis emocional

Tempo. El tempo es rápido, lo que origina una activación de la energía, deseo de moverse y una gran dosis de vitalidad.

Ritmo. El ritmo, con muchos acentos, ejerce de elemento energizante. También las síncopas crean sensaciones de mucho dinamismo.

Melodía y Armonía. El modo Mayor contribuye a crear alegría. La presencia de arpeggios ascendentes proporciona sentimientos de apertura y optimismo. La armonía, clara y sencilla al estar basada en 3 acordes, es tonal y consonante; aporta grandes dosis de seguridad, como estar en terreno conocido y sin sorpresas.

Interválica. La presencia de intervalos de cuarta y quinta genera sensaciones de activación, brío y entusiasmo.

Timbre. Los instrumentos de viento, especialmente las trompetas y trombones, tienen un sonido brillante y penetrante que se asocia fácilmente con emociones placenteras, de fiesta y alegría. El contrabajo y el piano, afirmando la base armónica y rítmica, aportan seguridad.

Dinámica. El matiz fuerte durante toda la pieza contribuye a vivificar y a dinamizar a los oyentes.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Aprender, por repetición de lo que haga el musicoterapeuta, el ritmo de los dos primeros compases del tema A, que se repite cinco veces, y percutirlo sobre las piernas con las manos alternadas.
- Aprender el ritmo del tema B y percutirlo de la misma manera que el A.
- Dividir el grupo en dos y pedir que una mitad acompañe el ritmo del tema A, tocándolo cuando aparezca y la otra mitad haga lo mismo con el ritmo del tema B. Mientras unos tocan el ritmo, los otros marcan el pulso. Cuando haya los solos o el puente todos marcan la pulsación con las manos alternadas sobre el pecho.
- En círculo, percutir con las palmas un pulso cada uno, avanzando hacia la derecha en el tema A, hacia la izquierda en el tema B, y percutiendo todos juntos en las demás partes. Hay que tocar flojo para no tapar la grabación.
- Durante la Introducción, los solos y la Coda percutir un ritmo distinto para acompañar, a modo de obstinado, eligiendo alguno de entre los propuestos o

inventando otros. El musicoterapeuta enseñará a tocarlos por repetición sin que los participantes deban leer ninguna partitura. Hay que recordar que se debe tocar con *swing*. Obstinados propuestos:

Obstinado 1: A 4-measure pattern in 4/4 time. Measure 1: quarter note G4, quarter note A4. Measure 2: quarter note B4, quarter note C5. Measure 3: quarter note B4, quarter note A4. Measure 4: quarter note G4, quarter note F#4.

Obstinado 2: A 4-measure pattern in 4/4 time. Measure 1: quarter note G4, quarter note A4. Measure 2: quarter note B4, quarter note C5. Measure 3: quarter note B4, quarter note A4. Measure 4: quarter note G4, quarter note F#4.

Obstinado 3: A 4-measure pattern in 4/4 time. Measure 1: quarter note G4, quarter note A4. Measure 2: quarter note B4, quarter note C5. Measure 3: quarter note B4, quarter note A4. Measure 4: quarter note G4, quarter note F#4.

Obstinado 4: A 4-measure pattern in 4/4 time. Measure 1: quarter note G4, quarter note A4. Measure 2: quarter note B4, quarter note C5. Measure 3: quarter note B4, quarter note A4. Measure 4: quarter note G4, quarter note F#4.

Ejemplos musicales

Tema A y tema B, en Do Mayor

Tema A transportado a Do M: A 4-measure pattern in 4/4 time. Measure 1: quarter note G4, quarter note A4. Measure 2: quarter note B4, quarter note C5. Measure 3: quarter note B4, quarter note A4. Measure 4: quarter note G4, quarter note F#4.

Tema B transportado a Do M: A 4-measure pattern in 4/4 time. Measure 1: quarter note G4, quarter note A4. Measure 2: quarter note B4, quarter note C5. Measure 3: quarter note B4, quarter note A4. Measure 4: quarter note G4, quarter note F#4.

Carros de fuego, Vangelis

Es el **tema principal** de la película **Carros de fuego**, dirigida en 1981 por Hugh Hudson, con música de Vangelis (1943). La banda sonora de la película obtuvo el Oscar en el año 1981. El propio autor, Vangelis, realizó la grabación tocando el piano, la percusión y manejando los sintetizadores.

Dura entre 3:00 y 3:45 minutos.

Análisis musical

Tempo. Es bastante rápido, aproximadamente $J=130$. Se mantiene regular durante toda la pieza.

Instrumentación. Está interpretada con secuenciadores y sintetizadores. Además, se puede apreciar un piano acústico, que toca el tema, instrumentos de percusión y tambores.

Estructura y forma. Tiene forma binaria AB, con una Introducción, un tema A, que se repite, y un tema B; luego se vuelven a presentar el A y el B y acaba con una pequeña Coda. Los dos temas tienen una estructura muy clara y sencilla de ocho compases (ver *Ejemplos musicales* al final de la ficha).

Ritmo. Está en compás 4/4. El ritmo del acompañamiento es lo más característico, por estar formado por un obstinado de corcheas muy audible, especialmente en la primera parte, cuando la intensidad sonora todavía no ha crecido. La melodía tiene un ritmo muy sencillo en el que destacan los tresillos de negra que ocupan el tercer y cuarto tiempo del compás. En el tema B destacan las fórmulas de negra con puntillo-corchea, además de los tresillos de negra.

Melodía. Está en tono de *Reb* Mayor. Al inicio podemos apreciar hasta cinco veces el intervalo de quinta ascendente *reb-lab* (tónica-dominante) como introducción. La melodía del tema A tiene un inicio ascendente, con el intervalo de cuarta. Es muy sencilla y repetitiva, fácil de cantar, puesto que su extensión va del *reb*₃ al *sib*₃. Está formada por el citado intervalo de cuarta y por segundas y terceras. La melodía del tema B es también muy sencilla y reiterativa. Tiene un sentido descendente, principalmente, y también saltos de cuarta, tercera y grados conjuntos. Presenta una extensión que va desde el *reb*₃ al *reb*₄.

Aspectos armónicos. La armonía es totalmente consonante. Se basa en muy pocos acordes. Concretamente, en el tema A solo hay dos, el de tónica y el de subdominante. En el tema B encontramos alguno más, como el de tercer grado y el

de dominante. Prácticamente todos los finales de frase están formados sobre los acordes de IV y I grado, a modo de cadencia plagal.
Textura. Hay algunos momentos de homofonía, pero la mayoría del tiempo se trata de una melodía acompañada.
Dinámica. Empieza con un <i>pianissimo</i> y va creciendo en intensidad de forma progresiva, hasta llegar al <i>fortissimo</i> .
Articulación. No destaca por su variedad. La melodía suena <i>legato</i> y el acompañamiento rítmico, es <i>staccato</i> .
Contenidos extramusicales. Es una banda sonora que sirve para acompañar las imágenes de los atletas que corren, entrenándose para participar en los Juegos Olímpicos de 1924. La música describe un contexto de esfuerzo y la libertad del corredor.

Recursos en internet

Partitura para piano en pdf (en *Do# Mayor*, enarmónico de *Reb Mayor*):

<https://web.archive.org/web/20211003095728/https://musescore.com/user/13491331/scores/6603987>

Video con el propio Vangelis interpretando el tema:

<https://www.youtube.com/watch?v=8a-HfNE3EIo>

Análisis emocional

Tempo. Es rápido y, por lo tanto, confiere sensaciones de energía, alegría y vitalidad.
Ritmo. Muy marcado, con un obstinado que afirma y da seguridad, a la vez que contagia dinamismo. El hecho de que sea una banda sonora que acompaña una carrera implica que la música está pensada para transmitir el ímpetu y el vigor que necesitan los atletas.
Melodía y Armonía. La sencillez y claridad de la melodía y la armonía contribuyen a dar seguridad, al mismo tiempo que hacen sentir ganas de moverse y de avanzar. No provocan ninguna reacción de crispación.
Interválica. El intervalo de quinta ascendente de la Introducción es una llamada al optimismo y al éxito. De hecho, muchas músicas que describen batallas, triunfos y

retos están formadas por este intervalo. El inicio del tema A, con un salto de cuarta ascendente, también imprime sensaciones de logro, vitalidad y dinamismo.

Timbre. El timbre tan variado, con instrumentos electrónicos y acústicos, impregna el ambiente de sonidos estimulantes, especialmente el del piano, que tiene una gran potencia sonora.

Observación. Esta pieza es adecuada también para trabajar la seguridad.

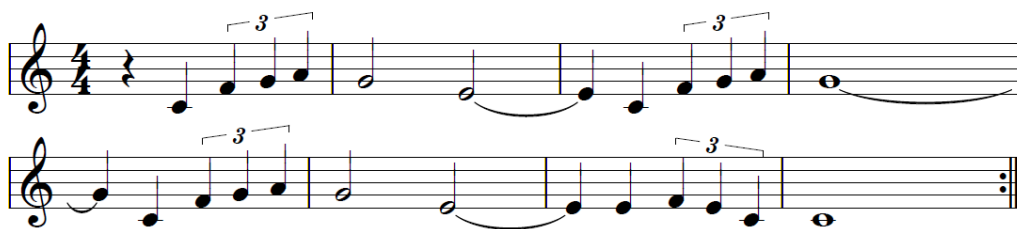
Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Aprender las melodías del tema A y del B y cantarlas junto con la grabación, usando vocales o sílabas.
- Acompañar el tema A con percusiones corporales, realizando corcheas de forma continuada. Mientras unos cantan el tema los otros percuten el obstinado. Luego se cambian los roles.
- Percutir el obstinado con unas claves o caja china, mientras otros participantes tocan con el pandero la primera nota de cada compás. Luego se cambian.

Ejemplos musicales

Tema A y tema B

Tema A transportado a Do M

Tema B transportado a Do M

Aleluya, Haendel

Aleluya es un fragmento del **Oratorio El Mesías**, de Georg Friedrich Händel²⁹ o Haendel (1685-1759), compuesto en 1741. El *Oratorio* se compone de tres partes y el **Aleluya** es el **final de la segunda parte**.

Dura 4:00 minutos, aproximadamente.

Análisis musical

Tempo. *Allegro*. No hay indicación metronómica, pero las interpretaciones suelen estar alrededor de $J=120$.

Instrumentación. 2 trompetas, timbales, violines, violas, coro mixto (soprano, contralto, tenor y bajo) y bajo continuo a cargo del violoncelo, contrabajo y fagot.

Estructura y forma. Tiene dos secciones que presentan distintos temas. Nos fijaremos especialmente en los temas a), b) y c). Para tener una visión amplia y un análisis melódico, armónico y formal recomiendo fervientemente la página web de Tomás Gilabert, que expone un detalladísimo estudio de todos los elementos musicales que intervienen en este fragmento de la obra (ver el enlace en *Recursos en internet*).

Ritmo. Está en compás 4/4. El ritmo desarrolla un papel importante, ya que es muy marcado y en muchos pasajes predomina sobre la melodía. Escuchamos algunas fórmulas rítmicas características: (j e n) y (E N n).

Melodía. Está en tono de *Re Mayor*. En muchos momentos la melodía se oye más que nada como la nota superior de los bloques de acordes, aunque es fácilmente identificable en el tema a). Encontramos dos temas más que son cantables: el tema b), con grados conjuntos y un salto de octava de ida y vuelta, y el tema c), donde también encontramos saltos de quinta, sexta, cuarta y grados conjuntos. De los tres temas, el único que tiene un inicio descendente es el a); los otros dos tienen un sentido ascendente. El tema b) se puede leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y melódicamente resulta igual. En el c) encontramos un salto de cuarta ascendente que se repite tres veces desde una nota distinta del acorde. En el apartado de *Actividades* de esta ficha se pueden ver los tres temas.

Aspectos armónicos. Es una armonía completamente tonal y sencilla de seguir. Las modulaciones son a tonos cercanos, como *La Mayor* o *si menor*.

---

²⁹ Händel es la grafía en alemán y Haendel es la pronunciación. Se usa una u otra forma de escritura.

Textura. Es muy variada, con momentos muy claros de homofonía, en forma de acordes con el mismo ritmo, que se producen entre las cuatro voces del coro. Otras veces podemos apreciar polifonía, con entradas fugadas. En algunos momentos esta polifonía se forma al cantar el coro el tema a) y b) a la vez. En el tema c) también se aprecian juegos polifónicos en forma de fuga.

Dinámica. Se aprecian algunos contrastes de intensidad, que vienen sugeridos, sobre todo, por la intervención de las trompetas en momentos de sonoridad fuerte, y otros pasajes en *piano*. Los momentos culminantes del fragmento se tocan con intensidad fuerte.

Articulación. La partitura, como es habitual en el Barroco, no lleva indicaciones de articulación. En las interpretaciones grabadas se pone de manifiesto que ciertos pasajes se interpretan en *legato* y otros, más rítmicos, se ejecutan con acentos y en *staccato*.

Contenidos extramusicales. En este caso el contenido extramusical es el texto del *Oratorio*, al que el compositor ha debido adaptarse, construyendo una música que refleje el espíritu de dicho texto.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=iqc4GTpXJYQ>

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211011084122/http://conquest.imsip.info/files/imglnks/usimg/4/4d/IMSLP377700-PMLP22568-H%C3%A4ndel,_Georg_Friedrich_-_Halleluja_%28aus_Der_Messias%29_P_%28ohne_Generalbassaussetzung%29.pdf

Análisis de Tomás Gilabert, con video, audio y partitura:

<https://web.archive.org/web/20211003100158/https://musicnetmaterials.wordpress.com/2018/12/31/analisis-del-aleluya-del-mesias-de-haendel/>

Análisis emocional

Tempo. El tempo es rápido, lo cual transmite energía y vitalidad a los oyentes.

Ritmo. Es marcado, con el pulso percutido en muchos momentos por los timbales, lo que ayuda a dar estabilidad y confianza. Las fórmulas rítmicas que aparecen

sugieren energía, especialmente la de silencio de corchea-dos semicorcheas y dos corcheas, que da un gran impulso a la música, como si la empujaran: (E N n).
Melodía y Armonía. El modo Mayor acentúa la sensación de apertura y vitalidad, así como los intervalos ascendentes que aparecen en los temas b) y c). La armonía produce seguridad por ser clara, tonal, predecible y con modulaciones cercanas.
Interválica. Como se ha indicado, oímos muchos motivos ascendentes. Los saltos son anchos en algunos momentos (sexta, octava...) y en otros la música se mueve por grados conjuntos. En el primer caso tenemos la sensación de sorpresa y curiosidad y en el segundo podemos prever más fácilmente la melodía, que parece más cercana. Hay algunas progresiones melódicas en las que el motivo va subiendo hacia el agudo, cada vez más, lo que produce la sensación de triunfo y fortaleza.
Timbre. El coro imprime a la música un aspecto cálido, debido al timbre de las voces, que nos hace sentir acompañados. Las trompetas agudas acentúan la brillantez, la explosión de energía, junto con la palabra “Aleluya”, que conecta a los oyentes con la sensación de alegría, de éxito y logro.
Dinámica. En muchos momentos del fragmento, cuando suena toda la orquesta y el coro en intensidad fuerte, combinado con el sonido de las trompetas, la música puede conducir a una catarsis de júbilo.
Observación. Se trata de un fragmento muy conocido y esto puede ser un factor importante para que los participantes se muestren más receptivos a escucharlo de una forma consciente. Es una música que suele gustar a casi todo el mundo. Puede ser muy útil también para trabajar la emoción de la alegría.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- De pie, distribuidos por el espacio, cada vez que se oiga cantar la palabra “Aleluya” los participantes harán un movimiento de apertura de brazos, hacia los lados y hacia arriba.

- Cada vez que se oiga la palabra “Aleluya” con el ritmo del tema a) los participantes percutirán el ritmo de esos cuatro compases con dos dedos en la palma de la mano contraria:

Tema a)

- Cuando reconozcan el tema b) lo cantarán con una vocal o una sílaba:

Tema b)

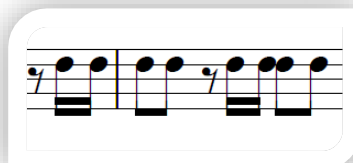

Cuando reconozcan el tema c) percutirán su ritmo:

Tema c)

- Cuando aparezca este ritmo del tema a), lo percutirán:

- Se divide el grupo en dos; unos percuten el ritmo anterior, cuando escuchan que corresponde a la palabra “Aleluya” mientras que los otros percuten el ritmo del tema b), que en algunos momentos coincide en distintas voces del coro, y que deben reconocer durante la audición. Los que no percuten el ritmo, marcan el pulso.

Ejemplos musicales

Inicio del coro

Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal-le - lu - ja, Hal-le-lu - ja, Hal - le - lu - ja,

Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal-le - lu - ja, Hal-le-lu - ja, Hal - le - lu - ja,

Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal-le - lu - ja, Hal-le-lu - ja, Hal - le - lu - ja,

Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal-le - lu - ja, Hal-le-lu - ja, Hal - le - lu - ja,

Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal-le - lu - ja, Hal-le-lu - ja, Hal - le - lu - ja,

Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal-le - lu - ja, Hal-le-lu - ja, Hal - le - lu - ja,

Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal-le - lu - ja, Hal-le-lu - ja, Hal - le - lu - ja,

Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal-le - lu - ja, Hal-le-lu - ja, Hal - le - lu - ja,

Obertura de Guillermo Tell, Rossini

Guillermo Tell es una **Ópera** en cuatro actos de Gioachino Rossini (1792-1868), estrenada en 1829. La **Obertura** tiene cuatro partes, con distintos tempos: *Preludio*, *Tormenta*, *La llamada a las vacas lecheras* y el **Final de la Obertura**, que es el fragmento que se propone para esta audición. A menudo se le llama *Marcha de los soldados suizos*.

Tiene una duración que va desde 3:30 a 4:00 minutos, aproximadamente.

Análisis musical

Tempo. Es muy rápido: *Allegro Vivace*. La indicación metronómica es $J=152$. Al final hay una aceleración progresiva, indicada en la partitura como *stringendo*.

Instrumentación. Orquesta formada por *piccolo*, flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 4 trompas, 2 trompetas, 3 trombones, timbales, bombo, platillos, triángulo y sección de cuerda. Los instrumentos de metal, especialmente las trompetas y trombones juegan un papel muy importante, lo que otorga a la música una gran brillantez. Los timbales y la percusión, especialmente el triángulo, destacan en los momentos de *tutti* orquestales.

Estructura y forma. El fragmento está estructurado en varios temas que se van repitiendo en distinto orden. Los temas están formados por frases que se repiten y que acostumbran a ser de ocho compases, en el sentido más clásico. Después de una Introducción de 16 compases a cargo de las trompetas y las trompas, los temas que se desarrollan son: A (repetido), B (repetido), puente de 8 compases, A (repetido), C (repetido), D (repetido), C (repetido), B (repetido), puente, A (repetido), Final y Coda. Algunos análisis juntan el Final con la Coda y consideran que es lo mismo: 79 compases de Coda. Otros diferencian entre Final, de 49 compases y 30 compases de la Coda, basada en el tema A (ver tema A, tema B y puente en *Ejemplos musicales*).

Ritmo. Está en compás 2/4. El ritmo tiene una función muy importante, es un elemento que resalta por encima de la melodía, ya que es una especie de marcha. Durante toda el fragmento predomina el ritmo corchea-dos semicorcheas (m), llamado ritmo de galop. En la Introducción oímos una variante del ritmo, que consiste en silencio de corchea-dos semicorcheas (E N), combinado con corcheas y negras. También la fórmula de síncope de corchea-negra-corchea (eJ e) está presente en la parte que corresponde al puente. Dibujos de semicorcheas se encuentran en el tema C y en el D, así como en el Final.

Melodía. Está en *Mi Mayor*. Las melodías de todo el fragmento se componen, básicamente, de notas repetidas, saltos entre notas de los distintos arpeggios y

algunos grados conjuntos. Los inicios de la mayoría de las frases son notas repetidas y un salto ascendente, de tercera, de cuarta o de segunda. En general, predominan los intervalos ascendentes.

Aspectos armónicos. Se trata de una armonía consonante y muy tonal, aspecto que se acentúa por el uso melódico de las notas del arpeggio. Tiene alguna modulación a tonos cercanos, como *La Mayor*, *Si Mayor* y *do# menor* y algún breve paso por *Do Mayor*, una tonalidad bastante alejada.

Textura. Está entre la melodía acompañada y la homofonía, en muchos momentos. Hay un breve amago de polifonía en el tema D, pero es de muy corta duración.

Dinámica. Encontramos muchos contrastes de intensidad, que van desde el *pianissimo* al *fortissimo* y viceversa, siempre de forma súbita. En algunos momentos, además de la indicación *ff*, la partitura indica *tutta forza*.

Articulación. Encontramos todo tipo de articulaciones: *staccato*, *legato* *pizzicato*, acentos.

Contenidos extramusicales. Se asocia este *Final* de la *Obertura* con una carrera de caballos, un galope, por lo que se puede considerar que tiene un contenido extramusical al describir una escena concreta.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real (solo el *Final*):

<https://www.youtube.com/watch?v=aiFgue4dMFo>

Video con la partitura en tiempo real y análisis de toda la *Obertura*, en inglés:

<https://www.youtube.com/watch?v=G5Q7UiwlxBs>

Partitura en pdf de toda la *Obertura* (*Final*, en la página 24):

<https://web.archive.org/web/20211011084735/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/4/4a/IMSLP22579-PMLP07234-WilliamTellOvertureIMSLPa.pdf>

Videos con actividades de percusión corporal para acompañar la música:

<https://www.youtube.com/watch?v=X3honxT6zfY>

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

Video con actividades de percusión con instrumentos para acompañar la música:

<https://www.youtube.com/watch?v=XSVG0eoU-qE>

Análisis emocional

Tempo. La rapidez de esta obra hace que sea muy adecuada para dinamizar y comunicar brío, alegría y ganas de moverse.

Ritmo. El ritmo tan marcado junto con la velocidad estimula y da energía. Además, la fórmula rítmica del galop ejerce de elemento impulsor, nos empuja. La percusión y el compás de dos tiempos le dan un carácter de marcha enérgica e impetuosa que contagia determinación y fuerza.

Melodía y Armonía. La melodía, de tipo predominantemente ascendente, moviéndose en las notas del arpeggio sugiere una música triunfante y que manifiesta seguridad. El modo Mayor contribuye a la emoción de energía y felicidad. La armonía, tonal y consonante aporta seguridad.

Interválica. Las notas repetidas, tan abundantes, remarcan todavía más el ritmo, ya de por sí firme y resolutivo. Los saltos de cuarta, quinta y tercera ascendentes contribuyen a las sensaciones de apertura.

Timbre. Se trata de una obra muy brillante, sobre todo por el uso de los metales y por los *tutti* orquestales. Las intervenciones de los timbales ayudan a asentar el ritmo y a proporcionar un contacto con la tierra, lo que propicia gran seguridad, como “tocar con los pies en el suelo”.

Dinámica. Los contrastes de intensidad ayudan a mantener el interés del oyente, que se siente cautivado y llevado desde el susurro a la apoteosis.

Observación. Es una obra bastante conocida, por lo que su audición es fácil que motive a los usuarios. Hay que considerar si su velocidad e intensidad puede ser excesiva para el grupo, según cuál sea su estado de ánimo antes de escucharla. Es apropiada también para trabajar las emociones de alegría y seguridad.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Escuchar la obra sentados y marcando con cada pie, de forma alterna, la pulsación. Marcar, además, el primer tiempo de cada compás con las palmas.

- Después de escuchar el fragmento, dividir el grupo en dos e indicar a los participantes que una mitad deberá percutir solo el ritmo de las notas que son iguales del tema A y la otra mitad percutirá el ritmo de las demás notas. Debido a la velocidad puede resultar difícil, por lo que se ensayará primero sin la música, cantando o tocando el tema el musicoterapeuta a velocidad más lenta. Si sale bien, se intenta hacer siguiendo la música grabada. Para la percusión se usarán las manos sobre las piernas, de manera alternada.
- Hacer la misma actividad con el tema B.
- Hacer alguna de las actividades de los videos del apartado *Recursos en internet*, que consisten en hacer acompañamientos con percusión corporal o instrumental.

Ejemplos musicales

Tema A, tema B y Puente

Tema A

Tema B

Puente

Fandango asturiano, Rimski-Kórsakov

Nicolái Rimsky-Kórsakov (1844-1908) compuso el **Capricho Español para gran orquesta, op. 34**, en 1887. Se trata de una obra brillante y poderosa basada en melodías populares españolas.

La audición propuesta es el **quinto movimiento** de la obra, **Fandango asturiano**, un fragmento rápido y efectista. Aquí no se trata del fandango flamenco, sino de una danza antigua que es común a distintas regiones españolas, entre ellas Asturias.

Dura entre 3:00 y 3:30 minutos.

Análisis musical

Tempo. Hay tres tempos diferentes. El del inicio está indicado como $d=66$, es decir, aproximadamente un compás cada segundo. En la Coda hay dos indicaciones distintas: *Vivace assai*, $J=144$ y *Presto*, $J=152$. Aunque parezca que es más rápido este último tempo que el inicial, en realidad no lo es, puesto que la blanca con puntillo indica un compás entero de tres tiempos y en la Coda la referencia es la negra, es decir, un tiempo.

Instrumentación. Orquesta, formada por: *piccolo*, flautas, oboes, clarinetes, fagots, trompas, trompetas, trombones, tuba, timbales, triángulo, castañuelas, tambor, platos, caja, arpa y sección de cuerda. El autor es considerado uno de los grandes orquestadores; es autor de un método: *Principios de orquestación*, en dos tomos.

Estructura y forma. Tiene una forma en tres partes, ABA-Coda, si bien son de duración distinta y diferente grado de elaboración también. El tema A, que abre el Fandango, está muy trabajado a partir de variaciones melódicas e instrumentales. Después de un amplio desarrollo encontramos una transición que nos lleva al tema B, mucho más corto y apenas desarrollado: es más bien un recuerdo, dado que el tema ya ha aparecido en el cuarto movimiento del *Capricho*. Otra pequeña transición, en la que volvemos a reconocer el tema A, desemboca en la Coda, en la que se vuelve a oír el tema del primer y tercer movimiento del *Capricho*, la *Alborada*. El *Presto* final es una especie de Coda de la Coda, que añade brillantez y explosividad al fragmento (se puede ver el tema A, el tema B y la Coda en *Ejemplos musicales*, al final de la ficha).

Ritmo. Empieza en compás $3/4$ y en la Coda cambia a $2/4$. El ritmo es un aspecto importante en este movimiento, ya que hablamos de una danza. Las melodías de los distintos temas se mueven en negras, corcheas y algunas semicorcheas. Los ritmos no son demasiado complejos y están muy subrayados por la abundante percusión.

Melodía. Está en <i>La Mayor</i> . Se reconocen claramente las melodías populares, que resultan familiares; algunas son cantables, como las de los temas A y B. En ciertos momentos cuesta encontrarlas por la gran profusión de instrumentos que tocan, pero siempre acaban apareciendo de forma patente.
Aspectos armónicos. Tiene una armonía muy rica y algo compleja, en algunos pasajes, con modulaciones a tonos distantes (va a <i>Reb Mayor</i> , por ejemplo, con un pedal de <i>Lab</i> en los bajos) y acordes alterados. Pero no producen desagrado, puesto que están al servicio del color orquestal y de las melodías populares, a las que sirven de soporte.
Textura. Se trata de melodía acompañada.
Dinámica. Aunque hay algunos pasajes que se interpretan en <i>piano</i> , sobre todo coincidiendo con los solos instrumentales, la mayoría de este fragmento tiene una intensidad <i>forte</i> o <i>fortissimo</i> , aunque tan solo sea por la suma del sonido de todos los instrumentos de la orquesta en los <i>tutti</i> .
Articulación. Encontramos muchos acentos, <i>spiccato</i> ³⁰ , <i>pizzicato</i> , <i>staccato</i> , <i>legato</i> .
Contenidos extramusicales. Se basa en una danza y tiene los ecos de la música tradicional de Asturias, pero no puede decirse que sea música descriptiva.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real de todo el *Capricho* (*Fandango*, minuto 11:36):

<https://www.youtube.com/watch?v=RY2Bt0TppKw>

Partitura en pdf del *Fandango*:

[https://web.archive.org/web/20211011090210/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/1c/IMSLP02400-Rimsky-Korsakov -
Capriccio Espagnol, Mvt 5 %28Full Score%29.pdf](https://web.archive.org/web/20211011090210/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/1c/IMSLP02400-Rimsky-Korsakov-_Capriccio_Espagnol,_Mvt_5_%28Full_Score%29.pdf)

Análisis emocional

Tempo. Es una obra de tempo muy vivo, que genera fuerza. Estimula a moverse y contribuye a cargarse de energía.

---

³⁰ Es una técnica que consiste en desplazar el arco por la cuerda haciendo pequeños saltos y rebotando ligeramente sobre ella.

Ritmo. Es muy marcado y notable, al ser una danza; genera seguridad y dinamismo, especialmente al final.
Melodía y Armonía. Son fácilmente asimilables. Las melodías se recuerdan y se pueden cantar, acompañando la audición. Es una armonía que sorprende en algún momento, pero que se integra fácilmente.
Interválica. Es variada, aunque en los temas populares no se aprecian saltos, más bien se encuentran grados conjuntos, lo que genera confianza y proximidad.
Timbre. El timbre de la orquesta es un elemento estimulante de primer orden por la cantidad de sonidos que oímos a la vez y por su variedad, ya que al haber pequeños solos podemos reconocer y diferenciar distintos timbres. Oímos una gran masa orquestal que contagia ánimo y vivacidad.
Dinámica. El volumen fuerte casi constante, excepto en los pequeños solos, comunica potencia, robustez e ímpetu. Es una música ideal para sentirse energizado y dinamizado.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Los usuarios pueden bailar la danza Fandango, excepto en la Coda, que está en compás de 2 tiempos. Sugiero que miren el video que se grabó a través de videoconferencia durante el confinamiento de 2020, y en el que se puede observar cómo se baila el Fandango y ver los instrumentos que intervienen en los momentos más importantes del fragmento. Se puede consultar en: <https://www.youtube.com/watch?v=QQ8WZ5Q3TMY&t=361s>
- Solamente con audio, sin ver el video, escuchar la obra y darse cuenta de cuándo aparecen los pequeños solos, los momentos en que algún instrumento destaca por hacer algún dibujo melódico. Cuando distingan un solo los participantes realizarán un movimiento o gesto que se acuerde previamente.
- Uno de los instrumentos que destaca en muchos momentos de la interpretación son las castañuelas. Cuando los usuarios perciban auditivamente su sonido realizarán un movimiento rápido con las dos manos alternadas sobre las piernas. Se puede dividir el grupo, de manera que unos estén atentos a los solos instrumentales y los otros se fijen en las castañuelas. Cada grupo realizará un movimiento diferente asociado a unos u otras. Luego se cambian los roles.

Ejemplos musicales

Tema A, Tema B y Coda

Tema A

Tema B

Coda

O Fortuna, Orff

La propuesta de audición es el fragmente **O Fortuna, primer número de Carmina Burana**, una **Cantata escénica** compuesta por Carl Orff (1895-1982) y estrenada en 1937. La *Cantata* se compone de 7 secciones y 25 números. Utiliza los textos de una selección de los poemas de los goliardos medievales encontrados en los manuscritos *Carmina Burana*.

La duración de este fragmento es de 2:30 minutos, aproximadamente.

Análisis musical

Tempo. La Introducción, de 4 compases se interpreta a una velocidad de $h=60$. Le sigue un tiempo mucho más rápido, a $h=132$. El final es más rápido todavía, $h=160$.

Instrumentación. Orquesta formada por 3 flautas, 2 oboes, corno inglés, 3 clarinetes, 2 fagots, contrafagot, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, bombo, platillos, gong, xilófono, coro a cuatro voces, 2 pianos y sección de cuerda.

Estructura y forma. Después de una Introducción breve, de 4 compases, se desarrolla el fragmento que consiste, básicamente, en la repetición y alternancia de dos motivos melódicos, el a) y el b), muy cortos (ver *Ejemplos musicales* al final de esta ficha). El motivo b) es, en realidad, una variación del a). Hacia el final se interpretan octava alta, coincidiendo con la máxima intensidad. Concluye con una Coda.

Ritmo. La Introducción está en compás 6/2. Después de dicha Introducción el compás cambia a 3/2. El ritmo es muy marcado debido a los acentos y a los *staccato* que tienen los temas. Los timbales cumplen una función importante, al mantener un tempo constante y muy marcado, tanto en la Introducción como en el momento álgido del fragmento.

Melodía. Está en *re* menor, con la utilización de la escala natural. Antes de la Coda aparece la sensible (*do#*) y la Coda está basada en un pedal sobre el acorde de *Re* Mayor. La melodía a) está formada por las variaciones de un motivo formado por tres sonidos (*fa₃*, *mi₃*, *sol₃*). La melodía b) es una imitación del motivo de a) empezando en la nota *la₃* y ampliando un poco el ámbito, que ahora es de *re₃* a *la₃*. Luego se repiten octava alta. Los intervalos que se forman son, por lo tanto, estrechos: alguna tercera y alguna cuarta (muy pocas); el resto son grados conjuntos. La Coda está en modo Mayor.

Aspectos armónicos. En la Introducción se pueden oír algunas disonancias, pero luego la armonía es más tonal, con algunos acordes con tensiones (novenas). Durante todo el fragmento escuchamos un pedal de tónica a modo de obstinado,

con el acorde de *re* con séptima, a veces sin tercera y otras con tercera menor. La Coda, como se ha indicado, está en *Re* Mayor.

Textura. Predomina la homofonía, que se crea entre las voces del coro y entre estas y algunos instrumentos de la orquesta. Los otros, mientras, realizan un ritmo constante de negras con el acorde de *re* menor con séptima.

Dinámica. Hay momentos de *pianissimo*, como al inicio del motivo a) y momentos de intensidad *fortissimo*, de manera súbita, hasta la indicación de *fff*.

Articulación. Encontramos muchos acentos y algunos *staccato*, *tenuto*, *portato* y *pizzicato*.

Contenidos extramusicales. No describe nada, pero se adapta al texto y a su significado.

Recursos en internet

Video y partitura en tiempo real, de la obra entera:

<https://www.youtube.com/watch?v=HMr5b46Y5ws>

Video y partitura en tiempo real, con análisis de *O Fortuna*:

https://www.youtube.com/watch?v=zll1Oo_bsV0

Partitura en pdf de toda la obra, en una reducción a piano:

<https://web.archive.org/web/20211003101246/https://gdoc.tips/orff-carmina-burana-vocal-score-3-11-pdf-free.html>

Videos para acompañar con percusiones corporales:

<https://www.youtube.com/watch?v=kMgRH0aQovA>

<https://www.youtube.com/watch?v=ra286JceTGE>

Análisis emocional

Tempo. Después de la Introducción lenta, el tempo es rápido, por lo que produce sensaciones de vigor y energía. Además, hay algunos cambios hacia una mayor velocidad, cosa que estimula todavía más.

Ritmo. Es muy marcado durante todo el fragmento. El ritmo continuado de negras del acompañamiento contribuye también a esta sensación de un ritmo que camina,

que nos empuja. Los sonidos muy acentuados comunican igualmente energía, nervio y vitalidad.

Melodía y Armonía. La tonalidad menor, que en tempo lento se asocia a la tristeza, queda contrarrestada aquí por el ritmo tan energético, la velocidad y la dinámica fuerte. La melodía, simple y repetitiva contribuye a dar seguridad. En un primer momento, después de la Introducción, cuando el coro inicia el canto en *pianissimo*, las sensaciones son de misterio, expectación, esperando que haya algún cambio en la melodía o en la armonía, hasta que la música estalla. Mientras, el ritmo obstinado de negras mantiene la fuerza, impidiendo sentimientos tristes.

Interválica. Los intervalos son estrechos y descendentes en los inicios de los motivos. Eso mismo, unido al modo menor, sería origen de sentimientos de abatimiento, cosa que no sucede aquí, en absoluto, debido a carácter triunfal que va adquiriendo progresivamente la obra.

Timbre. Escuchamos una orquesta muy nutrida, con sonidos muy brillantes en los momentos de júbilo. La emoción que transmite es la de plenitud.

Dinámica. Los cambios producen distintas emociones, como hemos indicado. Desde el misterio hasta la apoteosis.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Aprender por imitación cada uno de los dos motivos a) y b), y cantarlos junto con la grabación, con sílabas o vocales.
- Dividir el grupo en dos; una mitad hace percusiones corporales, marcando dos negras en cada tiempo cuando oye el motivo a) y la otra mitad lo hace cuando oye el b). Es decir, se marcan los tiempos divididos en dos mitades, ya que en cada uno entra una blanca. En la Introducción y en la Coda inventar una percusión corporal. En el momento en el que aparecen los motivos octava alta, marcar el ritmo de negras con las palmas, levantando las manos por encima de la cabeza.
- Seguir alguno de los videos con acompañamientos de percusiones corporales (ver *Recursos en internet*), realizando los que allá se indican.

Ejemplos musicales

Motivo a) y motivo b)

Motivo a)

Motivo b)

The image displays two musical staves, each with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The time signature is 3/2. Motivo a) is an 8-measure phrase. It begins with a whole rest, followed by quarter notes G4, A4, and Bb4. The second measure contains a quarter note Bb4 and a half note C5. The third measure has a quarter note C5 and a half note D5. The fourth measure consists of a quarter note D5 and a half note E5. The fifth measure features a quarter note E5 and a half note F5. The sixth measure has a quarter note F5 and a half note G5. The seventh measure contains a quarter note G5 and a half note A5. The eighth measure is a whole note Bb5, followed by a repeat sign. Motivo b) is a 9-measure phrase. It starts with a whole rest, followed by quarter notes G4, A4, and Bb4. The second measure has a quarter note Bb4 and a half note C5. The third measure contains a quarter note C5 and a half note D5. The fourth measure has a quarter note D5 and a half note E5. The fifth measure features a quarter note E5 and a half note F5. The sixth measure consists of a quarter note F5 and a half note G5. The seventh measure has a quarter note G5 and a half note A5. The eighth measure contains a quarter note A5 and a half note Bb5. The ninth measure is a whole note Bb5, followed by a repeat sign. Above each staff, there are small black squares indicating the pitch of each note.

7. Músicas para la calma y la relajación

Las obras elegidas para conectarse con la calma, la relajación y la tranquilidad se caracterizan por tener un tempo lento o muy lento y sin cambios bruscos de velocidad, una intensidad *pianissimo*, *piano* o no muy fuerte, sin muchos cambios de intensidad y sin que estos sean bruscos. Predomina claramente la melodía, principalmente en *legato*. El ritmo no tiene un papel demasiado importante y la pulsación no suele ser muy marcada; es poco perceptible. Si hay algún ritmo que sea más presente o, incluso, obstinado, tiene la función de crear un ambiente hipnótico y monótono. Suelen ser obras para orquesta, piano o agrupaciones de pocos instrumentos.

Un aspecto muy importante es que las 11 obras están en modo Mayor, ya que si proponemos audiciones de música suave y lenta en modo menor podemos desencadenar tristeza, nostalgia y melancolía, lo que no sería adecuado, ya que para relajarse y calmarse hay que desconectar de emociones demasiado intensas o negativas, que pueden arrastrar al oyente a estados que no son los que buscamos generar con las músicas de este capítulo.

Según algunos estudios, ciertas músicas que sirven para la relajación y la calma pueden sugerir a los oyentes también otras emociones, incluso con mayor intensidad, como la tristeza (aunque estén en modo Mayor) y el amor. Ello es debido a que las músicas que despiertan estas tres emociones tienen algunos elementos comunes, lo que puede provocar que se manifiesten a la vez o que predomine una que no es la que buscamos con la actividad. Por ejemplo, puede suceder que, al querer trabajar con la tranquilidad, aparezcan algunas emociones de tristeza y/o de amor. Esto no implica que la audición no sea adecuada; tan solo pone de manifiesto que las emociones se dan a veces combinadas y que lo que en una persona actúa como desencadenante de la emoción de amor y ternura para otra puede significar algo más triste y, a pesar de ello, relajarla.

La armonía de las obras propuestas acostumbra a ser tonal, con muy pocas disonancias y con modulaciones a tonos próximos, cuando las hay.

Estas músicas se deberán escuchar con un volumen de sonido flojo, para que no resulten demasiado estimulantes, al contrario de las obras para energizarse, que es preferible escucharlas con un volumen bastante fuerte.

Utilizaciones terapéuticas

Lo importante, al seleccionar las audiciones para utilizar en las sesiones, es considerar el estado anímico del grupo para que no resulten demasiado opuestas. Igual que en las obras para aumentar el dinamismo, aquí también hemos de partir de la situación y del momento. Así, si los participantes están muy excitados o con mucha energía, nerviosos o muy inquietos, optaremos por obras que sean más lentas que su pulso, pero no demasiado diferentes, para no provocar rechazo.

Para poder elegir el tempo adecuado al estado fisiológico del grupo se proponen audiciones de obras que tienen velocidades bastante diferenciadas. Por ejemplo, hay músicas que se interpretan a una velocidad muy lenta, de $J=38$ y, en el otro extremo, encontramos otras que tienen un tempo menos lento, de $J=70$. Entre esos márgenes hay un repertorio de velocidades intermedias.

Ya que lo que buscamos es un estado de calma física y mental, proponemos actividades con movimientos lentos y que provoquen poca activación física. Se trata, principalmente, de escuchar, identificar melodías y ritmos, reaccionar con percusiones corporales suaves llevando el pulso, marcando algún ritmo o cantando algún fragmento de melodía. Cuando se proponen movimientos estos son tranquilos, en forma de danza individual, colectiva o en parejas. También se sugiere hacer masaje al compañero o hacérselo a uno mismo, meditar caminando o realizar un dibujo de las imágenes que despierta una música y sobre las que se hacen posteriormente algunas improvisaciones.

Debo aclarar que el propósito de la audición de las obras de este capítulo no es conseguir una relajación profunda, sino llegar a un estado de serenidad y tranquilidad, compatible con las actividades cotidianas, y para que estas resulten calmadas y relajadas.

Si se desea realizar una relajación intensa y profunda puede usarse otro tipo de música, siempre que cumpla los siguientes requisitos:

- Que tenga un tempo lento o muy lento. Que presenta muy poca densidad sonora, es decir, muy pocos sonidos en cada tiempo o pulso por la presencia de notas largas y silencios. Que no tenga cambios de velocidad.
- El pulso y el ritmo deberá ser inexistente o muy poco marcado y monótono, que no incite al movimiento.
- La intensidad será floja y sin contrastes ni cambios.
- Deberá presentar un registro preferiblemente grave.

- La melodía ha de ser inexistente o muy poco intensa emocionalmente: que sea neutra, poco expresiva, repetitiva, monótona...
- La música ha de ser previsible y sin sorpresas.

Para conseguir una mayor relajación es preferible sentarse en silencio escuchando las músicas elegidas sin hacer nada más. En este caso estaremos practicando la audición pasiva o receptiva, que es la más adecuada si queremos rebajar al mínimo el grado de activación física y mental y entra en un estado de calma profunda.

Algunas músicas o sonidos que se pueden escuchar y que ayudan a la concentración y la relajación profunda son:

- Cuencos de cuarzo y cuencos tibetanos.
- Canto de armónicos.
- Canto de Mantras.
- Sonidos de la naturaleza.
- Música y sonidos de sintetizadores.
- Cualquier música que se encuentre en internet, destinada a la relajación y/o a la meditación y que no tenga apenas ritmo, pulso, ni melodía. Que esté compuesta, básicamente, de sonidos largos, graves y con intensidad floja.

Intermezzo de Cavalleria Rusticana, Mascagni

Pietro Mascagni (1863-1945) compuso la **Ópera** en un acto *Cavalleria rusticana* (traducible como *Nobleza o Caballerosidad rural*), que se considera una de las óperas clásicas del *verismo*. Se estrenó en 1890.

El **Intermezzo** es una composición orquestal que separa dos escenas y es la propuesta para esta audición.

Dura entre 3:20 y 4:00 minutos.

Análisis musical

Tempo. En la partitura está indicado *Andante sostenuto* y una velocidad de $J=54$.

Instrumentación. Orquesta formada por 2 *piccolos*, flauta, oboe, 2 clarinetes, órgano (en la iglesia), 2 arpas, violines, violas, violoncelos.

Estructura y forma. Tiene forma ternaria ABC. La sección A tiene 11 compases y es interpretada solo por la cuerda. La sección B, también muy corta (8 compases), se caracteriza por la intervención del oboe, que realiza un diálogo con las cuerdas. En la sección C, la más larga, se añade el arpa, que interviene hasta el final (ver *Ejemplos musicales*). En los dos últimos compases de la obra se incorporan los instrumentos de viento madera, que no habían intervenido aún, para realizar un solo acorde mantenido.

Ritmo. Está en compás de 3/4. El ritmo no destaca demasiado, ya que se trata de una obra melódica. Las fórmulas rítmicas más usadas son las negras, corcheas, las blancas y las negras con puntillo-corchea, por lo que tiene poca densidad sonora. En la sección C el arpa realiza un acompañamiento con series de 6 corcheas en cada compás, lo que imprime un cierto movimiento a la pieza, que hasta ese momento es bastante estática.

Melodía. Está en *Fa* Mayor. Las melodías de las tres secciones son suaves y cantables sobre todo la de la sección C. Todos los temas melódicos combinan los saltos con algunos grados conjuntos. En la sección C oímos insistentemente la nota *Fa*, que se repite diez veces seguidas en distintas octavas, con acentos y en intensidad fuerte, en un fragmento que se repite al cabo de un compás:

En la sección C todas las cuerdas tocan la misma melodía en tres octavas diferentes.

Aspectos armónicos. Comienza en <i>Fa</i> Mayor y modula a <i>Do</i> Mayor al llegar a la sección B, usando el modo de <i>Do</i> mixolidio (un modo Mayor con el séptimo grado rebajado). En la sección C se regresa claramente a <i>Fa</i> Mayor. La armonía es muy tonal y consonante y se afirma frecuentemente por medio de cadencias. Encontramos alguna dominante secundaria, pero pocas.
Textura. Es una melodía acompañada en A y en B, aunque hay bloques de instrumentos que realizan homofonía. En la sección C percibimos claramente homofonía, ya que toda la cuerda toca el mismo ritmo y la misma melodía, en distintas alturas.
Dinámica. Predomina la intensidad <i>pianissimo</i> , <i>ppp</i> y <i>piano</i> , excepto en C, donde hay un crescendo que conduce a un <i>forte</i> y numerosos reguladores con cambios progresivos de intensidad, de <i>piano</i> a <i>forte</i> y viceversa.
Articulación. <i>Legato</i> y acentos.
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=xeXXCasiVSk&t=6s>

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211011091714/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/7/70/IMSLP330094-PMLP46160-Intermezzo_FS.pdf

Análisis emocional

Tempo. Es lento y muy calmado, sugiere tranquilidad.
Ritmo. El ritmo es regular, sin cambios, lo que aporta seguridad. El acompañamiento del arpa da un poco de movimiento a la pieza, al tocar la división de cada tiempo en dos partes, pero es muy suave y sirve para conducir a los oyentes a la relajación, ya que es una especie de obstinado rítmico que por su repetición adquiere un cierto carácter hipnótico.
Melodía y Armonía. La melodía es afectuosa, pero, por encima de todo, es serena y reposada. La claridad tonal, las consonancias y la definición de la tonalidad actúan como un punto de referencia sobre el que reposar y dejarse llevar hacia la paz. El

momento de las notas *fa* repetidas y acentuadas constituye una especie de clímax de mayor intensidad emocional, pero enseguida se vuelve al sosiego inicial para terminar completamente relajados.

Timbre. El sonido del arpa, realizando el acompañamiento, produce sensaciones de nitidez y pureza, como el agua transparente de una cascada. Las cuerdas tocan la melodía de modo *dolcissimo*, *sentito* y *espressivo*, según indicaciones de la partitura. Esta dulzura ayuda a relajarse y a tranquilizarse, a sentirse en armonía y equilibrio.

Dinámica. El volumen *piano* y *pianissimo* genera sensaciones de sosiego y quietud, como si los instrumentos tocaran solo para nosotros en una cercanía protectora.

Observación. Esta obra puede despertar también emociones de ternura y amor al tener una melodía bastante expresiva.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- El musicoterapeuta propone una meditación en movimiento siguiendo el compás mientras escuchan la música, es decir dando un paso cada tres tiempos. En la espera entre un paso y el siguiente cada persona mantendrá los brazos despegados del cuerpo y un poco elevados y en el momento de dar un paso, coincidiendo con la primera nota del compás, hará un ligero movimiento, bajándolos un poco para acompañar el movimiento del pie, y luego los volverá a subir.
- El grupo se coloca en círculo y se toma de la cintura; va balanceándose suavemente hacia un lado y hacia otro, alternativamente, siguiendo el compás de la música que escuchan, es decir haciendo un movimiento cada tres tiempos. Cerrar los ojos para concentrarse en las sensaciones de tranquilidad, serenidad y de contacto con los compañeros.
- Al terminar las anteriores audiciones con movimiento cada persona elige un instrumento de sonido suave y todo el grupo realiza una improvisación vocal e instrumental, que reproduzca las sensaciones de calma y paz que ha dejado la música escuchada. Después de hacer una inspiración conjunta, todo el grupo empieza a la vez a tocar y cantar hasta que una persona, que se ha determinado previamente, marca el final.

Ejemplos musicales

Sección A, sección B y sección C

Sección A

Sección B

Sección C

Detailed description: The image displays three sections of musical notation, each consisting of two staves. Section A (measures 1-8) is in 3/4 time, featuring a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a variety of note values including eighth and sixteenth notes, often beamed together. It includes slurs, a fermata, and a measure with a '5' indicating a quintuplet. Section B (measures 9-16) continues the melodic lines with slurs and rests. Section C (measures 17-24) features a more sparse texture with longer note values and rests. Vertical bar lines separate the measures, and double bar lines mark the end of each section.

La fille aux cheveux de lin, Debussy

Es un **Preludio** de Claude Debussy (1862-1918), que forma parte de la colección de 24 Preludios para piano, en dos volúmenes, que compuso al autor entre 1910 y 1913. **La fille aux cheveux de lin** es el **Preludio número 8 del primer volumen**.

Usaremos aquí la **versión para orquesta** que hizo el director Leopoldo Stokovsky, aunque existen otras orquestaciones. Igualmente, se puede usar la pieza en su versión original para piano.

La duración de este *Preludio* es de 3:00 minutos, aproximadamente.

Análisis musical

Tempo. Está indicado el tempo y el carácter con la frase *Muy calmado y dulcemente expresivo*, además de la indicación metronómica $J=66$. A lo largo de la pieza hay algunos *ritardando* y algún momento en que el tempo es algo más animado.

Instrumentación. La versión original es para piano solo. La que presento como propuesta está arreglada para orquesta con los siguientes instrumentos: flautas, oboe, corno inglés, clarinetes, fagots, trompas, trompetas, trombones, platillo, arpa y sección de cuerda.

Estructura y forma. Tiene una estructura ternaria ABA. La sección A va desde el compás 1 al 11. La sección B, desde el 12 al 27. La nueva sección A va desde el compás 28 hasta el final. Algunos análisis indican la existencia de una Coda, desde el compás 36 al 39, el final.

Ritmo. Está en compás 3/4. El ritmo no tiene un papel predominante en este *Preludio*, ya que hay ligeros cambios en la velocidad y el pulso no está demasiado presente ni marcado. Da una impresión de música vaporosa y etérea, muy propia de Debussy y del impresionismo. Una fórmula característica es la de negra ligada con corchea-dos semicorcheas: También encontramos la fórmula corchea-dos semicorcheas y la inversa, dos semicorcheas-corchea: (m) y (M).

Melodía. Está en *Solb* Mayor. El tema A empieza con una melodía descendente y ascendente, en forma de onda al inicio, y de carácter ascendente a partir del quinto compás. Los intervalos son, sobre todo, de tercera entre notas del arpeggio, mezclados con grados conjuntos. El tema B se inicia con un ascenso melódico que recorre un ámbito de treceava en un compás y aunque luego combina subidas y bajadas, en esta sección predominan los dibujos ascendentes (ver *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Aspectos armónicos. Utiliza escalas pentatónicas, cadencias modales (IV-I) y acordes que sin ser disonantes están fuera de la tonalidad convencional. Toda la obra tiene una cierta indefinición tonal, a pesar de tener una armadura definida.
Textura. Principalmente, melodía acompañada con algunos breves momentos de homofonía (cuatro compases) a cargo de acordes con el mismo ritmo.
Dinámica. Apenas se mueve del <i>piano</i> y del <i>pianissimo</i> .
Articulación. Se desarrolla casi siempre en el <i>legato</i> , con algún <i>portato</i> al final.
Contenidos extramusicales. Como su título indica, describe una muchacha con los cabellos de lino. Está basado en un poema de Leconte de Lisle.

Recursos en internet

Video con la partitura para piano en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=IWGQQCYv1SU>

Video con la partitura para orquesta en tiempo real (fragmento):

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

Partitura para piano en pdf:

https://web.archive.org/web/20211003101924/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8a/IMSLP129874-WIMA.3e21-Debussy_Prelude_8_La_Fille.pdf

Partitura para orquesta, versión de M. Gil, en pdf:

https://web.archive.org/web/20211011092310/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/3/39/IMSLP573486-PMLP2394-01-08_La_Fille_aux_Cheveux_de_Lin_-_Debussy_-_Gil.pdf

Análisis armónico y formal muy detallado:

<https://web.archive.org/web/20211003102057/https://davidconservatoriomusicaart.files.wordpress.com/2020/03/comentario-a-la-fille-aux-cheveux-de-lin-david-menent-i-olivert.pdf>

Análisis emocional

Tempo. Tiene un tiempo lento y una pulsación tan poco marcada que no transmite necesidad de movimientos rápidos sino todo lo contrario; invita a la relajación o a efectuar movimientos suaves.

Ritmo. Es un aspecto que conduce también a la calma, en parte porque la velocidad del tempo es lenta.
Melodía y Armonía. La melodía, ondulante en muchos momentos, transmite sensación de movimientos de olas, lo que ayuda a tranquilizar. Las armonías, que no determinan claramente una tonalidad, evocan un ambiente soñador, volátil, propicio a la tranquilidad. La atmósfera sutil que crea esta música contribuye al bienestar y da la sensación de estar volando.
Interválica. Los intervalos son más bien estrechos y en muchos casos son grados conjuntos, con lo que se logra sensación de intimidad y de estar en contacto con el propio interior.
Timbre. La orquesta proporciona un timbre variado y envolvente, muy propio del impresionismo.
Dinámica. El hecho de mantenerse siempre en una intensidad suave o muy suave facilita la sensación de paz y sosiego.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Preparar la audición haciendo que los participantes realicen algunas respiraciones profundas e indicarles que deben escuchar con los ojos cerrados y atentos a las imágenes o sensaciones que les puedan aparecer. Es importante que no sepan de qué música se trata ni del título de la obra, para que no estén condicionados.
- Al terminar la audición se les pide que hagan un dibujo de lo que han visualizado o percibido.
- A continuación, entre todos se crea una música para cada dibujo, haciendo una improvisación melódica vocal e instrumental que refleje el clima que transmiten las imágenes plasmadas en cada uno de los dibujos.
- Los participantes se sitúan de pie en parejas, de frente y con las palmas de las manos juntas. Deben improvisar una pequeña danza ondulante siguiendo la música grabada y adaptándose mutuamente cada uno al movimiento del otro, sin que nadie lo dirija. La única consigna es que los movimientos han de ser relajantes y tranquilizadores; para ello, el musicoterapeuta indicará que es muy importante realizar inspiraciones profundas durante toda la danza.

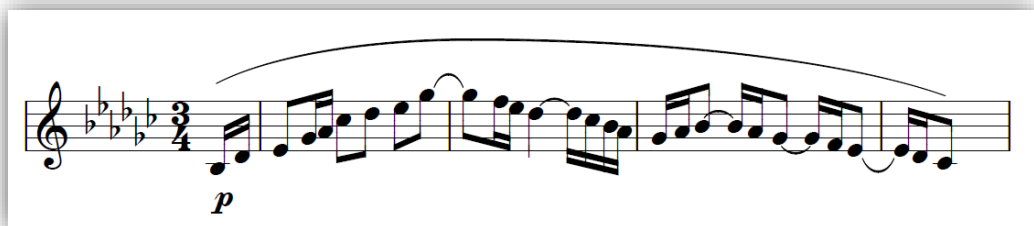
- Después de que el musicoterapeuta haya tocado los cuatro primeros compases del tema A, pide a los participantes que estén atentos al momento en que aparece y que dibujen con las manos ondas descendentes y ascendentes. En el resto de la obra pueden moverse, desplazándose, o quedarse quietos moviendo solo los brazos de la manera que les apetezca, pero de forma diferente a como lo hacen en el tema A. El motivo de cuatro compases aparece 3 veces; dos al principio y una hacia el final.

Ejemplos musicales

Tema A

Tema B, inicio

El invierno, Vivaldi

Antonio Vivaldi (1678-1741) compuso cuatro **Conciertos para violín y orquesta**, con el nombre de **Las cuatro estaciones, op. 8**, hacia 1723. Cada uno está dedicado a una estación. Acompañan a los conciertos unos sonetos, posiblemente escritos por el mismo autor, que narran los elementos naturales relativos a cada una de las estaciones. Podría considerarse uno de los primeros ejemplos de música programática o descriptiva, ya que es un género que empezó a cultivarse de forma generalizada en el Romanticismo.

La presente propuesta es el **segundo movimiento, Largo**, de **El Invierno**. Habla de descansar feliz junto a la chimenea, mientras la lluvia baña a los que están fuera.

Tiene una duración de 2:30 minutos, aproximadamente. Puede ser conveniente repetir la audición, poniendo la grabación dos veces seguidas si resulta demasiado corta. De las diferentes versiones grabadas es recomendable elegir la más lenta, por ser la más relajante.

Análisis musical

Tempo. <i>Largo</i> . No hay indicación metronómica porque en esa época no existía el metrónomo (el actual empezó a construirse sobre 1816), pero se suele llevar a una velocidad de $J=38$ aproximadamente.

Instrumentación. Violín solista, orquesta de cuerda y órgano o clavicémbalo realizando el bajo continuo.

Estructura y forma. Este movimiento está formado por dos frases, de 8 y 10 compases respectivamente (los dos últimos son para cerrar la frase), que son prácticamente iguales. Tiene una forma AA' (ver <i>Ejemplos musicales</i>).

Ritmo. Está en compás de 4/4. Aunque la escritura contiene semicorcheas, la fórmula corchea-dos semicorcheas y grupos de dos corcheas, al ser el tempo tan lento el ritmo se percibe como si estuviera formado por negras y corcheas. Incluso los primeros y segundos violines, que realizan un obstinado rítmico de semicorcheas en pizzicato durante toda la pieza, suenan como si fueran corcheas. Este ritmo continuo describe las gotas de lluvia.

Melodía. Está en tono de <i>Mib</i> Mayor. La melodía, interpretada por el violín solista, es muy suave y melódica. Combina saltos de quinta, séptima, sexta y tercera con grados conjuntos. El inicio es un intervalo de quinta ascendente. Predominan las progresiones melódicas propias del Barroco, que consisten en breves dibujos que se

repiten, en este caso concreto, una segunda por debajo o por encima. Hay muchos fragmentos de escalas.
Aspectos armónicos. La primera frase, A, empieza en <i>Mib</i> Mayor y termina en <i>Sib</i> Mayor. La segunda, A', empieza en <i>Sib</i> Mayor y en el tercer compás retoma el tono inicial de <i>Mib</i> Mayor. Encontramos una armonía basada en los grados de la tonalidad y una modulación al tono de la dominante (<i>Sib</i> Mayor). Es completamente consonante.
Textura. Melodía acompañada durante toda la pieza.
Dinámica. Se mantiene en intensidad <i>piano</i> y <i>pianissimo</i> durante todo el movimiento.
Articulación. La melodía, a cargo del violín solista, transcurre en <i>legato</i> . Los violines primeros y segundos tocan en <i>pizzicato</i> durante todo el movimiento.
Contenidos extramusicales. Los sonetos que acompañan este movimiento son, según la traducción del italiano de David Chericían: Pasar al fuego alegres, quietos días mientras la lluvia fuera baña a ciento.   Se describe, además, la lluvia.

Recursos en internet

Video con la partitura de todo el *Concierto* en tiempo real (*Largo*, en el minuto 4:06):

<https://www.youtube.com/watch?v=bYNDA0MT4Qk>

Partitura en pdf de todo el *Concierto* (*Largo*, en la página 11):

https://web.archive.org/web/20211003102254/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/d/de/IMSLP11100-WinterScore_Vivaldi.pdf

Análisis emocional

Tempo. Tiene un tempo muy lento, aunque debido al ritmo constante de semicorcheas se puede percibir al doble de velocidad, como si cada corchea fuera un tiempo, lo que nos llevaría a una velocidad de $\dot{E}=76$, es decir, como si se llevara cada tiempo subdividido en dos. En cualquier caso, transmite tranquilidad al ser un pulso muy lento.
Ritmo. El ritmo más significativo, como se ha indicado, es el de las semicorcheas del acompañamiento, a modo de obstinado, que describen las gotas de lluvia. Producen

una sensación de dulce monotonía porque no son muy rápidas ni tampoco muy marcadas. Este aspecto contribuye a crear un cierto efecto hipnótico que calma y relaja, sin llegar a adormecer, a la vez que contagia una tranquilidad dinámica.

Melodía y Armonía. La melodía conecta con una emoción tranquila, sosegada. Es poco variada. Tiene un inicio ascendente en el primer intervalo y descendente enseguida; presenta muchos dibujos en escala ascendente, lo que comunica cierto optimismo y bienestar. La armonía es muy predecible, y eso produce seguridad. El modo Mayor otorga emociones de apertura y alegría. La progresión melódica que encontramos en los compases segundo y tercero ayudan a sentir que lo que se escucha es conocido, una sensación que se extiende a lo largo de la obra, ya que está formada por una sola frase repetida y que genera calma.

Interválica. Encontramos un equilibrio entre los saltos grandes, de séptima, con los grados conjuntos, más cercanos e íntimos. Las escalas melódicas dan tranquilidad ya que son algo reconocible por todos.

Timbre. El sonido de la cuerda, en esta pieza, es dulce y cercano, lo que produce bienestar y tranquilidad.

Dinámica. Al moverse en una intensidad muy floja comunica sensaciones de relajación y descanso.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Se hace una primera audición pidiendo a los participantes que permanezcan sentados y muevan solo el tronco, brazos, manos, cabeza... siguiendo lo que les sugiera la música.
- El grupo se sienta en círculo y, mientras se escucha la música se marca el pulso y su subdivisión de la siguiente manera: empieza una persona marcando la pulsación a negras y la siguiente persona del círculo marca la subdivisión, o sea, las corcheas; la siguiente vuelve a marcar el pulso y así sucesivamente. Para diferenciar, indicaremos que los que marcan el pulso lo hagan percutiéndose el pecho con una mano y los que marcan la subdivisión lo hagan chasqueando los dedos de las manos. Hay que estar atentos a algún posible *ritardando* que en algunas grabaciones se hace al final de la frase A y antes de la A'. En un momento dado, se cambian los roles.
- Una variación de la actividad anterior es que, durante la audición, se cambie el sentido al iniciarse la frase A', pasado de ir hacia la derecha, por ejemplo, a ir

hacia la izquierda. El cambio lo indicará el musicoterapeuta. También se puede pedir a los que marcan el pulso que lo hagan percutiéndose el pecho en el lado derecho al escuchar la frase A y en el izquierdo al escuchar la A'.

- Se divide el grupo en tres. Unos percuten el pulso, otros percuten la subdivisión del tiempo en mitades y los terceros percuten las semicorcheas siguiendo el obstinado. Se puede dar la consigna de que al empezar la frase A' se intercambien algunos papeles y los que hacían las subdivisión pasen a hacer las semicorcheas, por ejemplo. Estas percusiones se harán de forma corporal, explorando el grupo, previamente, qué combinaciones les gustan más. Siempre se procurará que los acompañamientos no tapen la música. En esta actividad y en las anteriores, se puede añadir un movimiento en forma de balanceo a izquierda y derecha coordinado con las percusiones corporales.

Ejemplos musicales

Frases A y A'

The image shows a musical score for two phrases, A and A', in B-flat major (two flats) and 6/8 time. The tempo is marked 'Largo' with a note value of 32. The score is written on a single staff with a treble clef. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The time signature is 6/8. The score is divided into two main sections: 'Frase A' and 'Frase A''. 'Frase A' starts at measure 1 and ends at measure 8. 'Frase A'' starts at measure 9 and ends at measure 15. The score includes various musical notations such as eighth notes, sixteenth notes, beams, slurs, and trills (marked 'tr'). Measure numbers 3, 6, 9, 12, and 15 are indicated at the start of their respective lines. The final measure (15) ends with a double bar line.

Gymnopédie n. 1, Satie

Erik Satie (1866-1925) compuso la serie de tres *Gymnopédies* para piano en 1888. Las tres tienen carácter de danza, están en compás 3/4 y son lentas y melancólicas. Claude Debussy orquestó la primera y la tercera, aunque invirtió su orden.

El nombre de *Gymnopedias* proviene de una danza que bailaban los jóvenes en la antigua Esparta.

La audición que se propone es la ***Gymnopédie n. 1*** en su versión original para piano.

Tiene una duración de 3:30 minutos, aproximadamente.

Análisis musical

Tempo. No hay indicación metronómica. Solo consta la frase *Lent et douloureux* (Lento y doloroso). Se acostumbra a tocar a una velocidad entre $J=56$ y $J=70$, según el intérprete, aunque predomina la segunda.

Instrumentación. Es una obra para piano solo.

Estructura y forma. Podemos decir que se trata de una forma binaria AA', en la que la sección A' es casi igual a la A, excepto los 7 últimos compases, que se diferencian para marcar el final de la pieza. Las dos secciones están formadas por dos frases, a) y b), que son bastante parecidas (ver los *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Ritmo. Está en compas 3/4. La continuada acentuación del primer tiempo de cada compás, producida por la nota larga (blanca con punto) y grave, puede hacer que el oído interprete que está escuchando un compás de un tiempo, dividido en tres partes, con lo que la percepción del pulso pasa a ser tres veces más lenta. El ritmo característico es el del acompañamiento obstinado, que consiste en una nota en el bajo, que ocupa todo el compás, y un acorde en el segundo tiempo (ver los *Ejemplos musicales* al final de esta ficha). Esto es así durante toda la pieza, excepto en las cadencias, que están formadas por dos acordes que duran cada uno un compás.

Melodía. Está en Re Mayor. La pieza la forman pequeños motivos de tres o cuatro compases con figuras de negra, seguidos de notas largas que duran uno, tres o cuatro compases. Predominan los saltos de cuarta descendente, como los del bajo, algún salto de tercera y sexta y grados conjuntos. La melodía se mueve entre el modo Mayor y otros modos, como el dórico y el eólico.

Aspectos armónicos. La armonía no es disonante, aunque hay algunos acordes que tienen algún sonido que sí lo es. No presenta la típica armonía tonal, ya que hay acordes de dominante sin sensible, acordes modales y sucesiones poco

características, como el obstinado del acompañamiento, formado por IV y I. Es una armonía con pocas tensiones, al faltar muchas veces la sensible.
Textura. Es claramente un melodía acompañada, con tan solo cuatro compases de homofonía, formada por acordes.
Dinámica. Se mueve en una intensidad que va desde el <i>pianissimo</i> al <i>piano</i> , con algún leve <i>crescendo</i> . Solo encontramos 4 compases con la indicación <i>forte</i> .
Articulación. Únicamente hay ligaduras en la melodía, que indican que debe tocarse <i>legato</i> .
Contenidos extramusicales. No describe nada en especial.

Recursos en internet

Video con la partitura a tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=99jKNvqBL7o>

Video con la partitura a tiempo real de las 3 *Gymnopédies*:

<https://www.youtube.com/watch?v=315XN6VPi8U>

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211003103105/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/a/ac/IMSLP136037-WIMA.8862-Satie_Gymnopedie_1.pdf

Análisis muy detallado:

<https://web.archive.org/web/20211003103141/https://musicnetmaterials.wordpress.com/2018/11/02/erik-satie-gymnopedie-no-1/>

Análisis emocional

Tempo. El tempo tan lento, junto con la invariabilidad del pulso, que se mantiene durante toda la pieza, proporcionan una gran sensación de tranquilidad. Para un mayor efecto de relajación es conveniente elegir las versiones más lentas.
Ritmo. Es un ritmo que sugiere la danza, un vals tranquilo, ondulante y que mece al oyente. La nota del bajo, presente en toda la pieza, crea una sensación de seguridad, estabilidad y bienestar. En un apoyo suave pero firme.
Melodía y Armonía. La melodía tiene muchos sonidos largos, en los que solo se oye el ritmo del acompañamiento. Son momentos de silencio melódico que ayudan a

respirar sin que la música deje de avanzar, de moverse. La armonía tiene un aire etéreo propio del impresionismo. Sorprende, pero de una forma amigable, sin alarmar, sino creando una atmósfera envolvente, onírica y calmada.

Interválica. El predominio de la cuarta descendente puede inducir a cierta tristeza, tanto en el bajo como en algunos momentos de la melodía, pero queda contrarrestada por otros intervalos ascendentes, como en los principio de las frases a) y b).

Timbre. La música para un solo instrumento puede producir la impresión de cercanía e intimidad cuando se toca con intensidad floja, como en esta pieza.

Dinámica. La intensidad *piano* o *pianissimo* durante toda la obra, junto con la lentitud del pulso, contribuyen a hacer de esta *Gymnopédie* una de las músicas más relajantes.

Observación. Algunas personas pueden conectar con sentimientos de tristeza, a pesar de que está en modo Mayor. En todo caso, puede igualmente relajarles, ya que es una tristeza tranquila la que puede despertar, sin desesperación, y compatible con la relajación.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- El grupo se sienta en círculo. Mientras escuchan la audición cada persona marcará un tiempo del compás de tres siguiendo el acompañamiento, según la pauta que se explica aquí: el primero marca el primer tiempo percutiendo suavemente sobre sus piernas; el siguiente del círculo marca el segundo tiempo con dos dedos de la mano sobre la palma contraria; el tercero abre los brazos para señalar que no hay ningún sonido en el tercer tiempo, siguiendo el esquema del acompañamiento. Solo hay dos momentos en los que el obstinado rítmico para y se realizan dos acordes que duran un compás cada uno: en los compases 38 y 39 y en los compases 77 y 78 (al final). El grupo debe estar alerta y en esos momentos todos percuten sobre las piernas una vez en cada compás. Luego, se continúa la secuencia en el punto en el que estaba, a partir de la persona a la que le tocaba marcar el primer tiempo.
- Se divide el grupo en dos. Mientras escuchan la audición una parte será la encargada de hacer el obstinado rítmico, marcando el primer tiempo sobre las piernas y el segundo con dos dedos sobre la palma de la mano contraria, igual que en la actividad anterior pero ahora haciendo cada persona el primer y segundo tiempo. La otra mitad del grupo con címbalos o triángulos tocarán

siguiendo el ritmo de las negras de la melodía, en un volumen muy bajo para no tapar la música. En los momentos en los que no hay negras, sino sonidos largos, dejan los instrumentos resonando.

- Los participantes se sitúan en parejas distribuidas por el espacio, sentados o de pie. Cada persona le realiza a su pareja un suave masaje en la espalda y los brazos siguiendo el ritmo de la música, de manera que la persona que lo recibe se relaje al máximo. Se invierten los papeles en una segunda audición, o hacia la mitad siguiendo la indicación del musicoterapeuta.

Ejemplos musicales

Acompañamiento. Frase a) y Frase b)

The image displays three staves of musical notation. The top staff, labeled 'Acompañamiento', is in bass clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a 3/4 time signature. It features a steady rhythm of quarter notes, each accompanied by a chord. The middle staff, labeled 'Frase a)', is in treble clef with the same key signature and time signature, showing a sequence of quarter notes. The bottom staff, labeled 'Frase b)', is also in treble clef with the same key signature and time signature, showing a sequence of quarter notes, some of which are beamed together.

Aria de las Variaciones Goldberg, Bach

Las **Variaciones Goldberg, BWV 988**, es una composición musical para clave o clavecín³¹ de Johann Sebastian Bach (1685-1750), compuesta en 1741. Bach escribió esta pieza para reconfortar con la música a un conde que padecía insomnio. El nombre de las variaciones procede del clavecinista Johan Gottlieb Goldberg, un músico que estaba al servicio del conde, y por lo tanto se cree que era quien interpretaba la pieza para él.

La composición está formada por un Aria, 30 variaciones y Aria da capo.

Aunque la partitura original está escrita para clave es muy habitual escucharla tocada en piano. La propuesta de audición corresponde al **Aria inicial**, en la versión para piano.

Tiene una duración que varía mucho y que puede ir desde 4:30 a 6:00 minutos en función de la velocidad con que se interprete. Es mejor elegir las versiones más lentas.

Análisis musical

Tempo. No hay indicación metronómica, cosa que era habitual en la época. Las distintas interpretaciones grabadas se sitúan en un rango de velocidad que está entre $J=46$ o $J=50$, las más habituales y $J=72$, las que son excesivamente rápidas para resultar relajantes.

Instrumentación. Es una composición para piano, compuesta originalmente para clave.

Estructura y forma. Es una pieza dividida en dos partes de 16 compases cada una, y que se repiten. Es una forma binaria con dos secciones, AB (ver *Ejemplos musicales*).

Ritmo. Está en compás 3/4. Tiene un ritmo de Zarabanda, una danza lenta propia del Barroco. El ritmo de la melodía es muy variado e irregular debido en parte a las numerosas ornamentaciones, algunas indicadas con signos y otras escritas de forma exacta. Parece que el origen de la ornamentación proviene, además del gusto estético de la época, de la poca duración que tiene el sonido del clave; así, con la interpretación de los adornos, no queda la melodía tan cortada. El acompañamiento se basa en acordes desplegados en forma de arpeggio, en algunos momentos, y acostumbra a marcar cada una de las negras del compás de 3 tiempos. Los seis últimos compases de la pieza tienen una regularidad rítmica que contrasta con su anterior ausencia de ella: la melodía se mueve en semicorcheas con acompañamiento de corcheas en la mano izquierda.

---

³¹ El mismo instrumento puede adoptar en español tres nombres distintos: clave, de origen alemán; clavecín, de origen francés; clavicémbalo, de origen italiano.

Melodía. Está en <i>Sol</i> Mayor. Tiene una melodía muy cambiante y nada fácil de reproducir o cantar. Está formada por una combinación de grados conjuntos, notas repetidas y saltos de todo tipo, con intervalos anchos y estrechos. Es, claramente, una melodía instrumental.
Aspectos armónicos. Hay una modulación a <i>Re</i> Mayor del compás 9 al 16 y otra a <i>mi</i> menor (relativo menor de <i>Sol</i> M) en los compases 19 a 24. Al final, aparece una dominante del cuarto grado (de <i>Do</i> M) antes de afirmar la tonalidad de <i>Sol</i> Mayor para terminar el <i>Aria</i> . El acompañamiento ejerce de bajo continuo, estableciendo claramente la armonía. Las modulaciones son todas a tonalidades vecinas.
Textura. Es melodía acompañada.
Dinámica. Se mantiene en un matiz <i>piano</i> con algún crescendo hasta el <i>mezzo forte</i> . Aunque hay que aclarar que estas indicaciones se deben a revisiones posteriores de la partitura original, ya que el clave no permite hacer variaciones de intensidad y, por lo tanto, los compositores barrocos no las indicaban.
Articulación. No hay indicaciones. Se acostumbra a tocar <i>legato</i> .
Contenidos extramusicales. No hay ninguno.

Recursos en internet

Video con partitura a tiempo real, solo el *Aria*:

<https://www.youtube.com/watch?v=ymcv7mC2v4Q>

Video y partitura a tiempo real y Análisis detallado del *Aria*:

<https://www.youtube.com/watch?v=VRkqJr8dtCc>

Video con partitura a tiempo real de todas las *Variaciones*:

<https://www.youtube.com/watch?v=15ezpwCHtJs&t=33s>

Partitura de todas las *Variaciones* en pdf:

[https://web.archive.org/web/20211003103505/http://imslp.info/files/imglnks/usimg/6/62/IMSLP06984-Bach - Goldberg Variations.pdf](https://web.archive.org/web/20211003103505/http://imslp.info/files/imglnks/usimg/6/62/IMSLP06984-Bach_-_Goldberg_Variations.pdf)

Análisis emocional

Tempo. De todas las velocidades a las que se interpreta elegiremos la versión más lenta para que sea más relajante. En este caso encontramos una pieza que tiene un pulso muy poco marcado y lento, lo que facilita la calma y la tranquilidad.

Ritmo. El ritmo de esta pieza parece quieto, en muchos momentos. Da la sensación de que se para y deja espacios, silencios en los que se puede respirar. Excepto los seis últimos compases, que tienen un carácter dinámico por la articulación de las semicorcheas, el resto parece una especie de meditación debido, sobre todo, a la lentitud con la que va evolucionando.

Melodía y Armonía. La melodía no es lo que produce la impresión de calma y serenidad, sino el tempo lento. Si esta misma pieza la tocásemos al doble de velocidad, por ejemplo, dejaría de ser relajante. Las sensaciones de tranquilidad se derivan de los espacios que se crean entre las notas de la melodía, y no en ella misma. La armonía es muy tonal, con modulaciones que el oído comprende e integra fácilmente, al tratarse de cambios a tonos muy cercanos y que producen sensaciones agradables de algo conocido y previsible. La armonía está muy bien definida por el papel del acompañamiento, lo que crea una gran confianza.

Interválica. No juega un papel determinante en esta pieza, como se indica al hablar de la melodía. El aspecto más importante es la lentitud de esta *Aria* y los espacios que deja entre las notas de la melodía, independientemente de los intervalos que se forman.

Timbre y dinámica. El timbre, al ser un instrumento solo tocado y en matiz *piano*, resulta cercano y amigable, aspecto que contribuye al sosiego.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- El grupo se sitúa en parejas. Se colocan de frente tomados de las manos e improvisan una danza lenta siguiendo lo que les sugiera la música que se escucha y mirándose durante toda la audición. Es importante mantener el contacto visual porque es una forma de comunicación no verbal muy intensa. Indicamos a los participantes que con su mirada procuren transmitir paz y tranquilidad al compañero para que se sienta sosegado al máximo.
- Continuando con las mismas parejas u otras distintas, realizar al compañero un suave masaje relajante siguiendo la audición, como si se estuviera tocando sobre un teclado los sonidos y los ritmos que se escuchan, aunque no de una

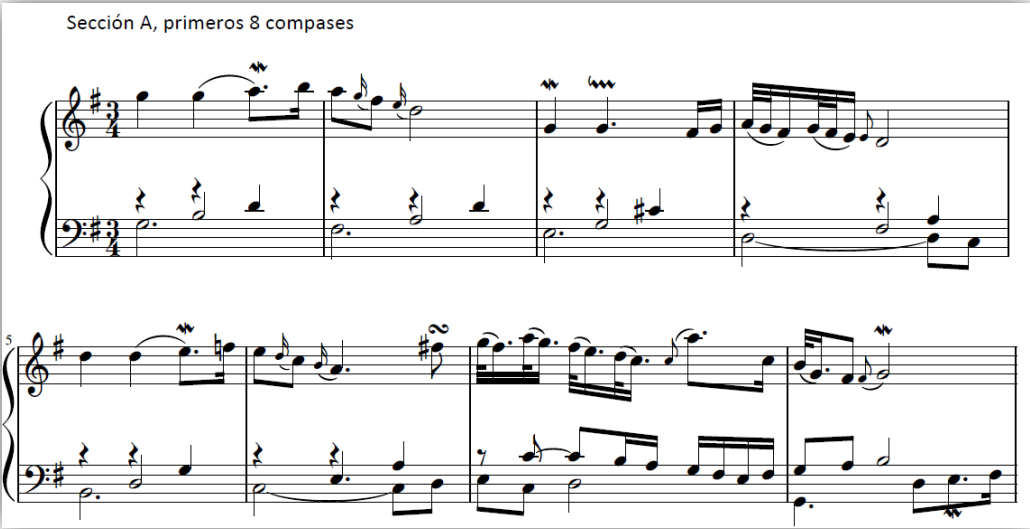

manera exacta, naturalmente. Después se invierten los roles y el que recibía el masaje pasa a ser el “intérprete”.

Ejemplos musicales

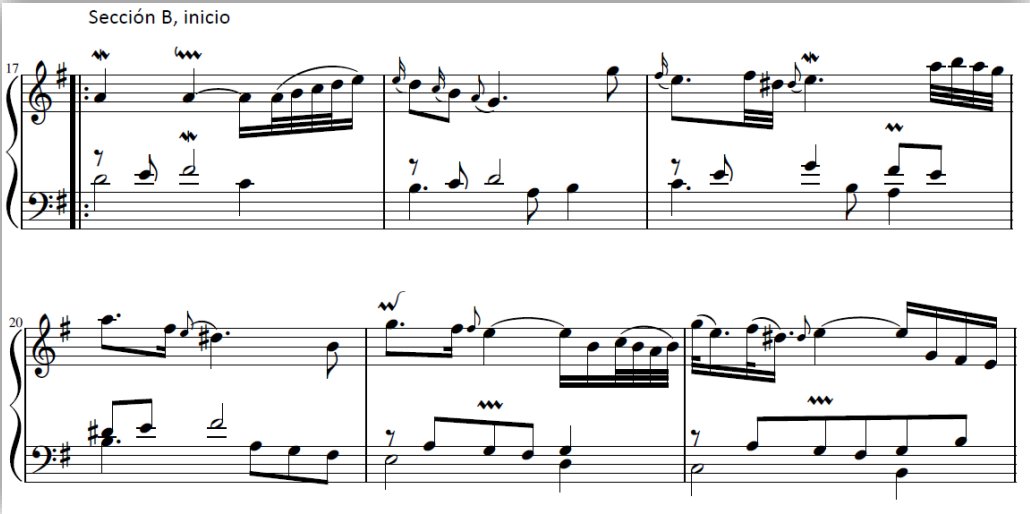
Inicios de las secciones A y B

Sección A, primeros 8 compases

This musical score is for Section A, measures 1 through 8. It is written for piano in 3/4 time with a key signature of one sharp (F#). The notation is spread across two systems. The first system contains measures 1-4, and the second system contains measures 5-8. The melody in the right hand features various note values including eighth and sixteenth notes, often beamed together, and includes trills. The left hand provides a harmonic accompaniment with chords and moving lines.

Sección B, inicio

This musical score is for Section B, starting at measure 17. It continues in 3/4 time with the same key signature of one sharp. The notation is spread across two systems. The first system contains measures 17-19, and the second system contains measures 20-23. The right hand features more complex rhythmic patterns, including sixteenth-note runs and trills. The left hand continues with a steady accompaniment.

Consolación n. 3, Liszt

Franz Liszt (1811-1886) compuso una serie de 6 *Consolaciones* para piano. Se trata de piezas cortas, al estilo de los Nocturnos. Se conocen dos versiones de las *Consolaciones*. La segunda versión, la que nos ocupa, fue compuesta en entre 1849 y 1850, y contiene la conocida **Consolación n. 3**, que se propone en esta audición.

Tiene una duración entre 4:30 y 5:00 minutos, aproximadamente.

Análisis musical

Tempo. No hay indicación metronómica. Tan solo la frase *Lento placido*. Las versiones grabadas suelen tener una velocidad de $J=50$, aproximadamente. Algunos pianistas hacen una interpretación con muchos *rubato*.

Instrumentación. Es una composición para piano solo.

Estructura y forma. Tiene una forma bastante libre, como corresponde a este tipo de piezas cortas del Romanticismo. Se pueden observar tres secciones, ABA. La parte central es un desarrollo de la primera, ya que predomina el motivo principal, y es donde se producen las modulaciones más lejanas.

Ritmo. Está en compás de 4/4. La melodía se mueve con figuras de blanca, negra y grupos de cuatro corcheas, además de grupos de notas muy rápidas de valor indeterminado, propios de la música romántica para piano (Chopin, Liszt). El acompañamiento se mueve de forma casi constante en tresillos de corchea que comienzan después de una nota grave al inicio de cada compás. Dicho ritmo de tresillos forma con las corcheas de la melodía una polirritmia peculiar de esta pieza.

Melodía. Está en tono de *Reb Mayor*. La melodía tiene un motivo muy característico (ver *Ejemplos musicales* al final de la ficha) que se repite con algunas variaciones a lo largo de la obra. Está formado por una nota repetida seguida de un salto de quinta descendente al que le sigue un dibujo ascendente hasta la misma nota de inicio. Es fácilmente cantable.

Aspectos armónicos. Tiene algunas modulaciones a tonos cercanos, como *fa* menor y otros muy alejados, por ejemplo, *la* menor y *La Mayor*. No obstante, la armonía es consonante, con alguna nota alterada.

Textura. Tiene una textura de melodía acompañada.

Dinámica. Predomina el *pianissimo*, con las indicaciones *dolcissimo* y *espressivo*. La intensidad máxima que encontramos en *mezzo forte*.

Articulación. Al inicio, después de indicar la intensidad con *ppp*, está anotado *sempre legatissimo*, que es la articulación que predomina en toda la obra. En algunos breves momentos podemos oír algún acento o algún *tenuto*, pero son la excepción.

Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=MfDmUk7ie6s>

partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211003104122/https://www.mutopiaproject.org/ftp/LisztF/S.172/liszt-consolation-no3/liszt-consolation-no3-a4.pdf>

Análisis emocional

Tempo. El tempo lento de esta pieza contribuye en gran manera a producir una gran relajación y serenidad.

Ritmo. El ritmo constante de los tresillos del acompañamiento comunica y tranquilidad, al mantenerse dentro de un pulso lento y actuar como un obstinado que tiene un cariz hipnótico. El ritmo de la melodía, que combina corcheas con notas largas, como blancas, blancas ligadas con una corchea o blancas con puntillo, sugiere sosiego, espacios para respirar y relax.

Melodía y Armonía. El motivo melódico, que aparece de forma repetida, genera una sensación de placidez, como indica la partitura. La armonía y, especialmente, algunas modulaciones pueden sorprender en algún momento, pero no asustan ni atemorizan; tan solo crean la expectativa de que algo cambia. Pero, rápidamente, se vuelve a la armonía y tonalidad inicial.

Interválica. El salto descendente entre la segunda y tercera nota del tema puede producir una cierta melancolía, pero muy corta al continuar con un dibujo ascendente. Los intervalos son amplios y estrechos, creando un cierto equilibrio entre la intimidad y la extroversión.

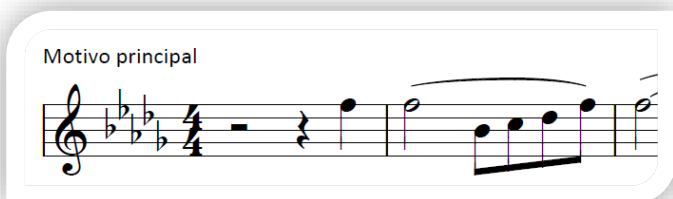
Timbre y dinámica. El piano, tocado con intensidad muy suave y dulce, además de muy ligado, produce una impresión de cercanía y calidez muy tranquilizadora.

Observación. A pesar de que la pieza está en modo Mayor, la melodía puede provocar a algunas personas sentimientos de nostalgia o una cierta tristeza, que no son incompatibles, en absoluto, con la calma. Después de la audición puede ser interesante preguntar si ha despertado recuerdos de situaciones dolorosas. También puede generar emociones de ternura y amor, porque la melodía es muy expresiva.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Mientras se escucha la música, pedimos a los participantes que realicen un dibujo que refleje las emociones que les despierta la música. Luego, cada uno lo muestra a los compañeros, sin expresar verbalmente las sensaciones que ha percibido.
- A continuación, se realiza una improvisación vocal e instrumental inspirándose en cada dibujo, por turno. Se trata de captar las emociones que refleja cada uno y expresarlas musicalmente. La persona que ha hecho el dibujo no interviene, tan solo escucha. Al terminar la improvisación expresa verbalmente lo que ha sentido al escuchar la música y dice si la improvisación que han creado sus compañeros se corresponde con lo que ella ha experimentado.

En una segunda audición, cuando ya conocen algo mejor la pieza, los participantes se sitúan en el espacio, moviéndose de forma libre y cada vez que aparece el motivo principal hacen un gesto concreto, que previamente se haya decidido o que haya indicado el musicoterapeuta: subir los brazos, separar las manos, etc. El motivo aparece 6 veces empezando igual que en el ejemplo siguiente -aunque a veces termina distinto- y 3 veces con otras notas y con alguna variación en el final. Lo aconsejable sería tocar a los participantes las siete primeras notas del motivo para que lo localicen, sea cual sea su final y las notas que lo forman, ya que siempre será un unísono, un salto descendente y una subida hasta la misma nota de inicio del motivo:

- Situados en parejas, de frente y con el contacto de la palma de una mano, realizan una danza muy lenta y suave. Cada vez que oyen el inicio del motivo principal juntan las palmas de las dos manos. De esta manera están pendientes de la pareja, para buscar un movimiento común, y también están atentos a la música, para darse cuenta de la aparición del motivo.

Ejemplos musicales

Tema principal, sección A

Tema principal

Lento placido *cantando*

ppp sempre legatissimo

The musical score is presented in three systems. Each system consists of a grand staff (treble and bass clef) and a vocal line. The key signature has three flats (B-flat, E-flat, A-flat), and the time signature is common time (C). The tempo and mood are indicated as 'Lento placido'. The piano part features a continuous eighth-note pattern in the right hand and a similar pattern in the left hand, with a 'cantando' part in the right hand. The vocal line is written in the right hand of the grand staff. The score includes dynamic markings like 'ppp' and 'sempre legatissimo', and performance instructions like 'Lento placido' and 'cantando'.

Adagietto, Mahler

Gustav Mahler (1860-1911) compuso 9 *Sinfonías* y dejó incompleta una décima. La *Sinfonía n. 5* se hizo muy famosa por la utilización de su **cuarto movimiento, Adagietto**, en la película de Luchino Visconti *Muerte en Venecia*. Es la propuesta de audición.

Tiene una duración que varía, entre 8:00 y 10:00 minutos, según la versión. Incluso se encuentran grabaciones que duran 12:00 minutos porque el *Adagietto* se interpreta extremadamente lento. Si resulta demasiado largo se puede disminuir progresivamente el volumen de la grabación y recortar algo su duración.

Análisis musical

Tempo. Está indicado *Adagietto Sehr Langsam* (Muy lentamente). Se acostumbra a interpretar a una velocidad de $J=40$, aproximadamente. La parte central se toca algo más rápido, a $J=50$. Luego se vuelve a la velocidad inicial después de un gran *ritardando*.

Instrumentación. Está compuesto para arpa y orquesta de cuerda, formada por violines, violas, violoncelos y contrabajos.

Estructura y forma. Tiene forma ternaria ABA'. La sección A va desde el compás 1 al 38; la sección B va desde el compás 39 (con anacrusa en el 38) al 71. En el compás 72 se escucha la sección A'.

Ritmo. Está en compás 4/4. Debido a la gran lentitud de este *Adagietto* y a los cambios de tempo, a causa de los *rubato* y *ritardando*, el pulso queda muy desdibujado, no se percibe de forma regular. El arpa tiene el papel de instrumento acompañante y se mueve en corcheas y tresillos, fundamentalmente, haciendo arpeggios. También en semicorcheas, en algún momento. La melodía se desarrolla en corcheas, negras y negras con puntillo-corchea. Concretamente el ritmo (E e n' J j) que enlaza con la siguiente anacrusa, es el elemento característico en la melodía de la sección A. Inmediatamente aparece esa misma melodía con otro ritmo, ahora de negras y blancas porque es una aumentación del ritmo anterior: las tres corcheas se convierten en tres negras, las negras en blancas y las negras con puntillo en blancas con puntillo.

Melodía. Está en tono de *Fa* Mayor. La melodía de la sección A es fácilmente cantable; está formada por grados conjuntos, notas repetidas y algún pequeño salto. Tiene un sentido ascendente en los primeros compases. La sección B es mucho más compleja melódicamente, con diversos saltos melódicos. Al volver a la sección A' recuperamos la sencillez de la melodía que sirve de tema principal, esta vez directamente con el ritmo aumentado.

Aspectos armónicos. La armonía es compleja, como corresponde al postromanticismo, aunque se mantiene dentro de la tonalidad. Pero se trata de una tonalidad con algunos acordes alterados y con modulaciones a tonalidades distantes. En la sección A hay una modulación desde <i>Fa</i> Mayor a <i>la</i> menor y vuelta a <i>Fa</i> Mayor. La sección B contiene más modulaciones: a <i>do</i> menor, a <i>Solb</i> Mayor, <i>Mi</i> Mayor y <i>Re</i> Mayor. En la sección A' no hay la modulación a <i>la</i> menor que había en la sección A.
Textura. Es una melodía acompañada, especialmente por el arpa en la sección A, y por parte de la cuerda, que tiene un papel interpretando la melodía y otro acompañando, sobre todo con sonidos largos o muy largos que le confieren al <i>Adagietto</i> un aire estático.
Dinámica. Es muy variada y contrastada. La sección A se mueve en <i>pp</i> casi toda, excepto tres compases hacia el final que son <i>ff</i>, para volver a <i>piano</i> y a <i>pp</i>. La sección central, B, empieza en intensidad fuerte, pero enseguida volvemos al <i>pp</i>. Hay algunos <i>crescendo</i> que desembocan en <i>pianissimos</i> súbitos. Lugo, en A nuevamente, volvemos al matiz <i>pp</i>, hasta que 9 compases antes del final encontramos un <i>ff</i> que se extingue en los cuatro últimos compases hasta llegar a <i>pppp</i>.
Articulación. Muy variada. Así, encontramos <i>pizzicato</i>, <i>legato</i>, <i>sforzando</i>, acentos, <i>tenuto</i>.
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=Q8-kz5pHM-E>

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211003104342/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/e4/IMSLP360483-PMLP08063-Adagietto_Full_Score.pdf

Análisis emocional

Tempo. Es muy lento, lo que causa una gran sensación de paz y serenidad. En uno de los estudios consultados, realizado por Arantza Lorenzo de Reizábal²¹, esta pieza fue la que produjo más sensaciones de calma en los entrevistados. La pulsación es casi inaudible, lo que impide que tengamos ganas de movernos siguiendo el tiempo.

Ritmo. El ritmo de la melodía de la sección A es más concreto, pero resulta tranquilo, sin notas rápidas. La sección B es más expresiva en conjunto, pero el ritmo no tiene un papel preponderante ni contribuye al ímpetu emocional.
Melodía y Armonía. La sección A es lírica, soñadora y etérea. La sección B tiene un carácter muy distinto, ya que es más expresiva y apasionada, un poco sombría y dramática al principio. Finalmente, se mantiene vehemente pero no crea desasosiego, en parte porque el fragmento es corto. Luego, en A', volvemos a la paz del inicio. La sencillez de la melodía de la sección A, que se puede cantar y es dulcemente expresiva, contribuye al bienestar y a la tranquilidad. La armonía es clara, aunque haya algunos acordes alterados y alguna disonancia, pero que resuelve en consonancia. La sección B imprime sensaciones más intensas y algo trágicas, al borde de la tensión, pero decae en seguida y vuelve a la calma sin dar tiempo a que el oyente se inquiete demasiado. Después de cierto clima de tempestad emotiva se vuelve con mayor placer al sosiego inicial.
Interválica. En la sección A la melodía tiene sentido ascendente con grados conjuntos y notas repetidas que transmiten calidez e intimidad.
Timbre. El arpa, acompañando, imprime un sonido claro y transparente, luminoso. Los instrumentos de cuerda suenan muy cálidos y acompañan muy bien esta música que es una especie de meditación musical.
Dinámica. La dinámica, generalmente en <i>pianissimo</i>, crea un clima propicio a la interiorización, la tranquilidad y el bienestar. En la sección B contribuye a crear un ambiente algo más inquieto y pasional; parece ser que este movimiento lo compuso Mahler para declarar su amor a la que sería su esposa, Alma.
Observación. Como sucede en otras obras de este apartado, puede haber alguna persona a la que le despierte nostalgia o incluso tristeza o también ternura y amor. Puede compartir esa emoción con los compañeros y el musicoterapeuta al terminar.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Aprovechamos la lentitud de este movimiento y la falta de un pulso regular para hacer una meditación en movimiento, que consiste en escuchar la obra en completa concentración, caminando lo más lentamente que se pueda, mientras la música penetra en cada persona, ayudándola a calmarse.
- Cada participante se sitúa en un lugar del espacio para estar a solas consigo mismo y mientras escucha la música se realiza un automasaje para relajarse y

sentirse en calma. Al terminar, cada uno expresa verbalmente cómo se ha sentido en las dos actividades.

Ejemplos musicales

Tema de la sección A, en una transcripción para violín y piano

Sehr langsam

Violin

Piano

molto rit. *a tempo*

pp espress.

pp

4

7

Concierto para piano n. 5, Beethoven

Ludwig van Beethoven (1770-1827) compuso 5 *Conciertos para piano y orquesta*. Sin duda, el más conocido es el **Concierto número 5, op. 73, Emperador**, que fue compuesto entre 1809 y 1811. La propuesta de audición se centra en el **segundo movimiento**, un **Adagio**.

La duración de este movimiento está en 7:30 y 9:40 minutos. Si resulta demasiado largo se puede terminar antes, disminuyendo progresivamente el volumen de la grabación.

Análisis musical

Tempo. *Adagio un poco mosso*. No hay indicación metronómica. Se acostumbra a interpretar a una velocidad que va desde $J=48$ a $J=53$. Hay numerosos *rubato*.

Instrumentación. Piano solista y orquesta, formada por 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas, 2 trompetas y sección de cuerda, en la que los violines tocan con sordina.

Estructura y forma. Tiene una estructura bastante libre. Se pueden distinguir dos temas muy diferenciados, A y B, que se van sucediendo con pequeños cambios o variaciones (ver los temas en *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Ritmo. Está en compás 4/4. El ritmo, sin ser un elemento predominante, se presenta diferenciado según el tema que se interpreta. Así, el tema A tiene un ritmo muy tranquilo, a base de negras, corcheas y corchea con puntillo-semicorchea. El tema B está formado por tresillos de corchea y grupos de cuatro semicorchea. También, a veces, las semicorcheas tocadas por el piano actúan como acompañamiento mientras la orquesta toca el tema A.

Melodía. Está en *Sí Mayor*. La melodía del tema A es lírica y soñadora. La del tema B, que es donde empieza el piano solista, es una especie de catarata suave, descendente. En general, el tema B se mueve en dibujos más rápidos, con escalas descendentes y contrasta en gran manera con el tema A, muy melódico. En B hay algunos cromatismos ornamentales, especialmente en los pasajes rápidos de la melodía. Destaca el uso de los trinos por parte del piano.

Aspectos armónicos. La orquesta empieza en *Sí Mayor*, el piano modula a *Re Mayor* para volver a *Sí Mayor*; otra vez modula a *Re Mayor* y vuelve a *Sí M*. En los últimos tres compases del movimiento hay un cambio de tono, yendo a *Mib Mayor* para preparar el inicio del tercer movimiento, que enlaza con este segundo. Se trata de una armonía consonante y tonal.

Textura. Es una melodía acompañada. A veces el acompañamiento está a cargo de la mano izquierda del piano y otras está realizado por la orquesta, que va sosteniendo la melodía del solista. Hacia el final es el piano el que acompaña y la orquesta la que interpreta la melodía.
Dinámica. Se mueve entre el <i>piano</i> y el <i>pianissimo</i> , con algún breve <i>crescendo</i> y algunos compases en intensidad fuerte.
Articulación. Oímos pizzicato, <i>legato</i> (especialmente en A), <i>portato</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real, solo el *Adagio*:

<https://www.youtube.com/watch?v=s9CH8DUh1j8>

Partitura en pdf, solo *Adagio*:

https://web.archive.org/web/20211003104914/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/a/a0/IMSLP01210-Beethoven_Piano_concerto_No.5_in_Eb_Major,2ndMvt.pdf

Información acerca de todo el *Concierto n. 5*:

<https://web.archive.org/web/20211003104948/https://www.melomanodigital.com/c/laves-para-disfrutar-del-concierto-para-piano-y-orquesta-num-5-en-mi-bemol-mayor-op-73-de-beethoven/>

Análisis emocional

Tempo. Es un tempo lento y flexible, que se adapta a la expresión de la melodía. Esta característica ayuda a conectar mejor con la emoción que se expresa porque no está limitada por una pulsación estricta. No es el pulso y su regularidad la que manda, sino el lirismo de la melodía. La lentitud del tempo ayuda a tener sensaciones de relajación y serenidad.
Ritmo. El ritmo que, como hemos dicho, está supeditado a la melodía tiene un carácter tranquilo y aunque hay pasajes de notas breves, como las semicorcheas, están tocadas con una intensidad muy suave y ligadas, por lo que no activan al oyente, sino que contribuyen a que se sienta en calma.
Melodía y Armonía. La melodía del tema A es muy reposada, lo que comunica una sensación de agrado, alegría y serenidad, amplificada por el hecho de que todo el

movimiento está en modo Mayor. El tema B se asemeja a cascadas que descienden con delicadeza, creando sensaciones de sosiego, como si contempláramos una lenta caída de agua, una imagen que aporta quietud.

Interválica. Es muy variada, con intervalos de segunda y escalas descendentes en B, y grados conjuntos y algunos saltos en A. Mantiene un gran equilibrio y el efecto es el de una música que comunica paz. El intervalo de séptima menor ascendente, que se forma en los compases 5 y 6 y en otros, tiene una gran fuerza expresiva que conmueve.

Timbre. El piano y la orquesta generan un clima cálido y amoroso. Las sordinas en los instrumentos de cuerda crean un sonido más opaco que sugiere intimidad. Los instrumentos de viento madera dialogan con el piano, mientras la cuerda, en muchos momentos, hace de soporte con sus sonidos graves a cargo de los bajos.

Dinámica. El volumen *piano* y *pianissimo* traslada la impresión de estar ante una música espiritual, sublime.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Los participantes se sitúan distribuidos por el espacio. Cada persona se desplaza, escuchando atentamente la música y moviéndose muy lentamente siguiendo la pulsación. Cuando se cruce con un compañero se pararán ambos y le realizará un suave masaje relajante. Luego, los dos seguirán desplazándose hasta encontrar otro compañero al que dar o del que recibir el masaje.
- En una segunda audición y si el musicoterapeuta lo considera factible, ya que es una actividad más difícil, este toca o canta previamente el dibujo de un compás que se muestra a continuación y les pide que estén atentos a las veces que aparece, tocado por distintos instrumentos. Los participantes se distribuyen por el espacio y se mueven de forma relajada, siguiendo lo que la música les sugiera. Cuando identifiquen el motivo que conocen se abrazan a sí mismos mientras dure, sin dejar de caminar. El motivo aparece en tres ocasiones, cada vez repetido de forma consecutiva. En total, se puede oír 3 veces interpretado con distintos instrumentos, como se indica. En el caso del

piano, aparece un poco cambiado por el grupeto del compás 49 y por el trino del compás 50:

Violín, compases 5-6

Piano, compases 49-50

Clarinete y fagot, compases 64-65

This block contains three short musical excerpts. The first, for Violín (Violin), is in 4/4 time and consists of two measures. The second, for Piano, is in 4/4 time and consists of two measures, starting with a fermata on the first measure. The third, for Clarinete y fagot (Clarinet and Bassoon), is in 4/4 time and consists of two measures. All three excerpts are in the key of D major.

Ejemplos musicales

Inicios de los temas A y B, en una transcripción para piano solo

Tema A

Adagio un poco mosso

This section shows the beginning of Tema A, marked 'Adagio un poco mosso'. It is a piano solo transcription in D major, 4/4 time. The first system (measures 1-8) features a piano (pp) dynamic and a crescendo (cresc.) marking. The second system (measures 9-16) features a decrescendo (dim.) marking. The melody is played in the right hand, and the accompaniment is in the left hand.

Tema B

This section shows the beginning of Tema B, starting at measure 16. It is a piano solo transcription in D major, 4/4 time. The melody is played in the right hand, and the accompaniment is in the left hand.

Ombra mai fu (Largo), Haendel

Este movimiento pertenece a la **Ópera** conocida con los nombres de **Jerjes**, **Serse** o **Xerxes**, de Georg Friedrich Haendel (1685-1759), estrenada en 1738. Al inicio de la ópera se puede escuchar el **Aria Ombra mai fu**, cantada por el protagonista, Jerjes. Después de su estreno se realizaron diferentes versiones tan solo instrumentales y se la empezó a conocer como **Largo**, aunque la indicación de la partitura es *Larghetto*.

Para la audición propongo la versión original con voz, es decir el **Aria Ombra mai fu** (*Nunca fue una sombra*), aunque también se puede usar alguna de las versiones instrumentales que hay con el nombre de *Largo* de Haendel. En algunas grabaciones hay un recitativo de 9 compases antes del *Aria*.

La versión vocal propuesta dura 3:00 minutos, aproximadamente.

Análisis musical

Tempo. *Larghetto*. Se suele interpretar a una velocidad de $J=58$, aproximadamente.

Instrumentación. La versión vocal está interpretada por el cantante solista y una sección de cuerda, formada por violines, violas y bajo continuo. Habitualmente la canta un contratenor (en la época de Haendel los intérpretes eran cantantes castrados) o una mezzo-soprano.

Estructura y forma. Se inicia con una Introducción instrumental de 14 compases. La voz inicia una frase dividida en tres partes muy poco definidas; la parte central presenta una modulación y la última no llega a ser una reexposición de la primera, sino que tan solo incluye algunos motivos.

Ritmo. Está en compás 3/4. La melodía tiene un ritmo que combina notas largas, sobre todo de tres tiempos, con negras y negras con puntillo-corchea. Aparece alguna vez el ritmo dos semicorcheas-corchea (M). Lo más significativo de esta pieza no es el ritmo, sino la melodía.

Melodía. Está en tono de *Fa* Mayor. Es una melodía sencilla pero emotiva, formada por grados conjuntos, que predominan, notas repetidas y saltos puntuales amplios de cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Empieza con una nota mantenida y un dibujo descendente para volver a subir luego hasta el *fa*₄, la nota más aguda de toda el aria (ver *Ejemplos musicales*).

Aspectos armónicos. Se trata de una armonía muy tonal, sencilla y sin apenas modulaciones, excepto a *re* menor, el tono relativo. Encontramos algún *si* natural en la melodía como sensible de la dominante.

Textura. Podría parecer una melodía acompañada, pero la cuerda hace casi todo el rato el mismo ritmo que la voz, por lo que es más un estilo homofónico. La parte instrumental está muy poco desarrollada, tan solo se limita a apoyar la voz.
Dinámica. No está indicada, como era propio de la época. La interpretación habitual es en intensidad <i>piano</i> , con algunos compases en intensidad <i>forte</i> en la Introducción, pero al empezar la voz se vuelve al matiz <i>piano</i> .
Articulación. Aunque no está indicada se interpreta <i>legato</i> toda la pieza.
Contenidos extramusicales. No tiene, excepto reflejar el sentido del texto.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=lf7II3ksnbE>

Partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211003105122/https://www.mfiles.co.uk/scores/handel-ombra-mai-fu.pdf>

Análisis emocional

Tempo. La lentitud del tempo aporta calma y serenidad, relajando al oyente.
Ritmo. Las figuras largas dan a esta <i>Aria</i> un ambiente tranquilo y sosegado. El ritmo no incita a moverse, sino que marca una pauta de quietud.
Melodía y Armonía. Es una composición con una melodía agradable y suave y una armonía clara y fácilmente comprensible, lo que produce sensaciones de placidez y bienestar. El modo Mayor proporciona, además, un sentimiento de optimismo. Resulta una música armoniosa y apacible.
Interválica. Mantiene un equilibrio entre intervalos ascendentes y descendentes, entre intervalos anchos y estrechos, es decir, entre apertura e intimidad. El inicio de la melodía es descendente, lo que incita a la interiorización y a una cierta melancolía, que se compensa luego con los diseños ascendentes.
Timbre. La voz humana transmite una gran calidez y proximidad, en gran parte porque está conectada con la respiración y el aliento vital de todos los seres vivos.
Dinámica. La intensidad <i>piano</i> y <i>pianissimo</i> actúa como un elemento tranquilizador. La música escuchada en volumen bajo tiene un gran efecto sedante.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- En parejas, tocándose espalda con espalda, realizar una danza siguiendo la música y manteniendo el máximo contacto posible de toda la zona dorsal. Añadir también el contacto con los brazos, que estarán extendidos. Buscar que los movimientos surjan de manera espontánea y sin que ninguno de los dos dirija.
- Situados en círculo, escuchar la audición y percutir el pulso pasándoselo de uno a otro de manera que cada persona haga tan solo uno. Todos percuten el pulso sobre las piernas, pero la persona a la que le toca percutir el primer tiempo del compás lo hace con una palmada muy suave, de manera que no tape la música.
- Sentados en círculo, todos marcan el pulso sobre las piernas. Cuando oyen cantar la frase *Ombra mai fu* marcan el pulso con una palmada suave en cada tiempo mientras dura. La frase aparece 3 veces. También se puede hacer lo mismo con la palabra *amabile*, que aparece 4 veces.

Ejemplos musicales

Melodía entera del *Aria*

Larghetto

Voz

8 6 15 17 18 19 2 21 3

Om - bra mai - fu di - ve - ge -

22 24 25 26 27 28

ta - bi - le, ca - raed - a - ma - bi - le, so - a - ve - più; om - bra - mai - fu - di - ve - ge -

30 31 32 *tr* 33 34 36

ta - bi - le, ca - raed - a - ma - bi - le, so - a - ve - più, ca - raed - a - ma - bi - le, om -

37 38 39 40 42 43 *tr* 44

bra - mai - fu di - ve - ge - ta - bi - le, ca - raed - a - ma - bi - le, so - a - ve - più?

45 3 47 6

so - a - ve - più?

El cisne, Saint-Saëns

El Cisne es la **13ª parte** de las 14 en las que se divide la **Suite El Carnaval de los animales**, de Camille Saint-Saëns (1835-1921), compuesta en 1886. Describe a distintos animales, usando instrumentaciones diferentes, entre ellos *el Cisne*, que es la audición propuesta.

Aunque está escrita para violoncelo y dos pianos usaremos la grabación con un solo piano acompañando, porque es la interpretación más habitual y es una versión del propio compositor.

Tiene una duración entre 3:00 y 3:30 minutos, aproximadamente.

Análisis musical

Tempo. *Andantino grazioso*. No tiene indicación metronómica, pero se suele interpretar a una velocidad de $J=60$ o menos, en las versiones más lentas. En los cuatro últimos compases de la pieza hay algún *ritardando*, *Lento* y *A tempo*.

Instrumentación. El original está compuesto para dos pianos y violoncelo, pero muy a menudo se interpreta con un solo piano y violoncelo porque resulta más sencillo.

Estructura y forma. Tiene una estructura ternaria ABA'-Coda, con un compás de introducción a cargo del piano. La sección A tiene ocho compases, la sección B también es de 8 compases, con alguna modulación. La sección A' tiene alguna variación al final y les siguen tres compases de Coda.

Ritmo. Está escrita en compás 6/4. La melodía del violoncelo se mueve en ritmo de negras y corcheas, fundamentalmente, con algunas notas largas, como blancas y blancas con puntillo. El acompañamiento (en este caso, con un solo piano) está formado por semicorcheas en la mano derecha y corcheas en la izquierda, de forma invariable durante toda la pieza, excepto al final, donde aparece algún acorde.

Melodía. Está en tono de *Sol* Mayor. En A el violoncelo inicia la melodía con un dibujo de tres notas descendentes, un salto ascendente y otras tres notas descendentes para seguir con un dibujo ascendente. Alternando con los dibujos ondulantes de subidas y bajadas encontramos algunas escalas ascendentes. El acompañamiento del piano está hecho a base de acordes arpegiados, tanto en la derecha (con semicorcheas) como en la mano izquierda (con corcheas). Es una melodía sencilla pero difícil de cantar, excepto la de los dos compases iniciales, debido a su extensión. La melodía de la sección B se inicia también con tres notas descendentes, pero le siguen otras tres ascendentes (ver la partitura en pdf, en *Recursos en internet*).

Aspectos armónicos. La armonía es muy consonante, con alguna modulación como, por ejemplo, a <i>si</i> menor, <i>Fa</i> Mayor o <i>Do</i> Mayor. Los arpeggios van fluyendo y no hay grandes sorpresas; toda la pieza se mueve dentro de la tonalidad, aunque con algunas dominantes secundarias.
Textura. Es claramente una melodía acompañada.
Dinámica. Se mueve entre <i>pianissimo</i> y <i>piano</i> , con algunos cortos <i>crescendos</i> .
Articulación. Predomina el <i>legato</i> en toda la obra.
Contenidos extramusicales. Es música descriptiva. Traduce el suave deslizamiento del cisne sobre el agua.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real (violoncelo y un piano):

<https://www.youtube.com/watch?v=S9XuwYWawyg>

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211011093135/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/1c/IMSLP526291-PMLP6099-BnF_bpt6k1182776s_mono.pdf

<https://www.free-scores.com/download-sheet-music.php?pdf=23132>

Musicogramas que siguen el diseño melódico:

<https://www.youtube.com/watch?v=4LSWJlb-ZF8>

<https://www.youtube.com/watch?v=YZztmYZJXw0>

Análisis, en inglés:

<https://web.archive.org/web/20211003105625/https://pianistmusings.com/2019/07/04/the-simple-beauty-of-the-swan-by-saint-saens/>

Análisis emocional

Tempo. La lentitud del tempo sugiere una situación de calma, un lago tranquilo con un cisne flotando en él, una imagen que resulta muy relajante.
Ritmo. El ritmo constante del acompañamiento le imprime dinamismo, no obstante. La melodía del violoncelo sugiere mucha calma, mientras que el piano la sostiene con un movimiento continuo y monótono, que incita a dejarse llevar. Cada compás

6/4 puede interpretarse como dos compases de tres tiempos, por lo que da la impresión de que la música nos mece en una especie de vals lento.
Melodía y Armonía. La melodía del violoncelo es cálida y afectuosa, sugiriendo la serenidad del agua. Ondula en subidas y bajadas balanceando al oyente. La armonía, tonal, confiere seguridad y bienestar.
Interválica. Los intervalos descendentes nos acercan a la intimidad y la introversión. Los intervalos y escalas ascendentes imprimen sensaciones de apertura.
Timbre. El violoncelo tiene un timbre muy acogedor y su sonido en registro medio contribuye a la relajación. Es un instrumento que nos abraza con su sonoridad.
Dinámica. La intensidad tan suave, en <i>piano</i> y <i>pianissimo</i> , es un elemento muy importante para crear situaciones de calma y quietud.
Observación. Es una música bastante conocida que se usa a veces como fondo en reportajes. Tiene un cierto aire melancólico, a pesar de estar en modo Mayor, que puede transportar a algún participante a una emoción de tristeza o nostalgia. Si es así, se puede comentar y elaborar después de la audición. Al ser una música muy expresiva también puede provocar emociones de ternura y amor.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Durante la audición, el musicoterapeuta irá señalando con la mano el sentido ascendente o descendente de la melodía y los participantes le seguirán moviendo ellos también la mano, subiendo y bajando según el contorno de la melodía.
- En una segunda audición se divide el grupo y mientras unos repiten la actividad anterior, señalando en el espacio las subidas y bajadas de la melodía, los otros percuten el ritmo de las semicorcheas del acompañamiento de forma suave, con las manos sobre las piernas de manera alternada, una semicorchea en cada pierna. Hacia la mitad, cuando el musicoterapeuta lo indique, se intercambian los roles.
- Los participantes visualizan alguno de los videos de musicogramas que siguen la trayectoria melódica (ver *Recursos en internet*) mientras escuchan la música del video.
- Todo el grupo marca la pulsación de negras (un tercio de tiempo, en este caso) con las manos sobre las piernas. Cuando se oiga el dibujo melódico de tres

negras se marcará su ritmo con la mano percutiendo el pecho. El dibujo aparece 14 veces en forma de 2 grupos de tres negras consecutivas (7+7) y otras 4 veces como un solo grupo de 3 negras a lo largo de toda la pieza:

2

Ejemplos musicales

Inicio de la sección A

$\text{♩} = 60$

Violoncelo

Piano

2

Vic.

Pno.

3

Vic.

Pno.

Danza de los espíritus benditos, Gluck

Es un fragmento de la **Ópera Orfeo y Euridice** de Christoph Willibald Gluck (1714-1787). En la versión que se estrenó en París en 1774 se incluyó esta **Danza de los espíritus benditos** (bendecidos, felices o bienaventurados, según las traducciones), *Danse des Ombres heureuses*, en francés o *Dance of the Blessed Spirits*³², en inglés.

La *Danza* tiene una duración que va desde 6:30 a 7:30 minutos.

Análisis musical

Tempo. *Lent très doux* (Lento muy dulce). Sin indicación metronómica. Se suele interpretar a $J=68$ en las versiones más rápidas y a $J=60$ en las más lentas. La parte central, la sección B, se interpreta mucho más lenta, casi a la mitad de velocidad, a pesar de que en la partitura indica “mismo movimiento”. No se percibe este cambio debido a que el ritmo de esa sección es diferente al de la sección A.

Instrumentación. Se pueden encontrar grabaciones con distintas agrupaciones, pero el original está escrito para dos flautas y quinteto de cuerda formado por dos violines, viola, y bajo continuo a cargo de violoncelo y contrabajo, que es la versión que se propone aquí para escuchar. Hay muchas grabaciones con una sola flauta y cuerda.

Estructura y forma. Tiene una estructura ternaria ABA. La sección A tiene, a su vez, forma binaria reexpositiva, en la que se expone una frase a) de 8 compases, que se repite, y una frase b) que empieza de distinta manera y termina reexponiendo tan solo 8 compases de la frase a). Toda la frase b) se repite (ver los *Ejemplos musicales*). La sección B es más libre en cuanto a forma y usa tres motivos; el segundo y el tercero se van alternando.

Ritmo. Está en compás 3/4. La obra, que está claramente dividida en tres secciones, tiene figuras rítmicas diferenciadas. Así, en la primera y tercera sección (A) la melodía del tema a) se mueve en negras y corcheas, con algunas notas más largas. Durante el tema b) hay notas que ocupan más de dos compases, e incluso cuatro compases, combinadas también con negras y corcheas. El acompañamiento se desarrolla en corcheas. La parte central (sección B) cambia mucho en cuanto a escritura, pero no tanto auditivamente, puesto que se toca casi a la mitad de velocidad, con lo que el acompañamiento, que ahora está formado por semicorcheas se percibe casi como las corcheas de la primera y tercera sección. La melodía está más ornamentada rítmicamente y contiene notas más rápidas.

---

³² Incluyo el nombre en distintos idiomas para que sea más fácil encontrar la grabación.

Melodía. Está en <i>Fa</i> Mayor y en la sección central modula a <i>re</i> menor. La melodía es el aspecto más importante de esta composición; está llena de lirismo y belleza. El tema a) de la sección A es cantable, por su sencillez, cambiándolo de octava. Los temas de la sección B son más complejos para cantarlos porque tienen cromatismos, una mayor extensión y notas más rápidas.
Aspectos armónicos. La sección A está en <i>Fa</i> Mayor con una modulación a <i>Do</i> Mayor. La sección B modula a <i>re</i> menor y presenta algunas dominantes secundarias, que parecen modulaciones, pero que no llegan a serlo por su brevedad. Pasa una vez por <i>Fa</i> Mayor, vuelve a <i>re</i> menor y enlaza con la repetición de A, indicada como <i>Da Capo</i>.
Textura. Es una melodía acompañada.
Dinámica. Predomina el matiz <i>piano</i> y <i>pianissimo</i>, con indicación de <i>dolce</i>. En algunos momentos está indicada la intensidad <i>forte</i>, para volver de nuevo al <i>piano</i>.
Articulación. Destaca el <i>legato</i> y el <i>staccato</i>. En la sección B, las semicorcheas del acompañamiento están ligadas de dos en dos.
Contenidos extramusicales. Describe los espíritus bienaventurados.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real, en una versión muy lenta:

https://www.youtube.com/watch?v=cbSehw7_3QY

Partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211003105938/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/e/e9/IMSLP262453-PMLP21377-gluck-blessed-spirits-score.pdf>

Análisis emocional

Tempo. El tempo es lento, pero algo menos que en otras obras de este apartado. Esto permite usar esta pieza en momentos en los que el grupo no necesite bajar demasiado el ritmo vital o tenga un tono más dinámico, lo que haría que una excesiva lentitud les produjera rechazo. No obstante, mantiene un ambiente muy calmado y tranquilo. Hay que elegir la versión adecuada, porque varían bastante en cuanto a la velocidad.
Ritmo. Aunque no es lo más significativo, se puede decir que sirve para sostener y afirmar la melodía, dándole un aire relajado pero dinámico. La sección B, en la que

el acompañamiento toma la forma de un obstinado de semicorcheas, puede inquietar en algún momento, pero se resuelve volviendo a la calma de la sección A.

Melodía y Armonía. La tonalidad Mayor en la sección A confiere a esta música un aire elegante y alegre. En la sección B la modulación a *re* menor tiñe la música de un color más melancólico. Eso puede hacer que se perciba un cierto dramatismo. Pero enseguida se vuelve al modo Mayor y a la melodía conocida. La armonía produce una sensación agradable al ser consonante. La sección B tiene algunas notas cromáticas, pero están dentro de la armonía tonal, porque forman parte de acordes de dominantes secundarias.

Interválica. Está equilibrada, y aunque comienza con un salto de tercera descendente enseguida sube. Se alternan los intervalos ascendentes con los descendentes. Predominan los estrechos, lo que facilita la introversión.

Timbre. La flauta tiene una sonoridad clara, nítida y transparente. Como todos los instrumentos de viento (excepto el órgano, el armónium y el acordeón) están ligados a la respiración, lo que hace que nos sintamos más cercanos al instrumentista, al que podemos acompañar respirando con él. Nos transmite calidez y proximidad y nos da sosiego.

Dinámica. La intensidad *piano* y el *pianissimo* contribuyen a calmar y relajar.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- El musicoterapeuta canta el dibujo inicial (6 notas) octava baja y pide que lo imiten, cantándolo sobre una vocal o una sílaba. Cuando lo tienen interiorizado pone la grabación y pide a los usuarios que cuando lo oigan marquen su ritmo percutiéndolo (negra, cuatro corcheas, negra). Cuando no aparece, marcan la pulsación, teniendo en cuenta que hay pequeños *rubato*. El pulso se marca con las manos sobre las rodillas y el ritmo indicado se marca percutiéndose en el pecho suavemente. El motivo aparece en total 4 veces en la sección A y otras 4 en la repetición de A:

Dibujo inicial

- Marcan el pulso sobre las piernas mientras se escucha la música y cada vez que aparece el motivo inicial los usuarios lo cantan, con una vocal o una sílaba, sin dejar de marcar el pulso.

Ejemplos musicales

Sección A

Sección A

Lento
frase a)

p

frase b)

f *p*

Inicio de la sección B

Sección B

L'istesso tempo

p

8. Músicas que transmiten alegría y satisfacción

Las audiciones que se proponen aquí para crear emociones de alegría, contento y satisfacción son obras con un tempo más bien rápido, aunque algunas pueden tener un tempo más moderado. Están todas en modo Mayor, ya que está constatado que es uno de los aspectos que más influye en la percepción de la alegría; tienen una intensidad fuerte o bastante fuerte, con cambios súbitos algunas veces, y también presentan cambios de tempo. El ritmo es marcado. El timbre es preferentemente orquestal. Las melodías son acentuadas, sin demasiadas disonancias y con una tonalidad definida y clara. Predominan los intervalos ascendentes y anchos.

Son ejemplos de músicas poco intensas emocionalmente, sin demasiado romanticismo o expresividad. Son composiciones divertidas, un poco superficiales, a veces, y ligeras. Muchas de ellas son bailes y danzas, como el *Minueto*, el *Can-Can*, la *Polka*, la *Marcha*, la *Jota* o la *Malagueña*, lo que contagia las ganas de moverse siguiendo su ritmo. Encontramos muchos *pizzicato* y ritmos juguetones y saltarines. La mayoría de las obras son muy conocidas, lo que facilita que los oyentes se identifiquen rápidamente con ellas.

Utilizaciones terapéuticas

Aunque en este capítulo se proponen 11 obras, no es necesario hacerlas oír todas. Al contrario, es preferible elegir una o dos y escucharlas varias veces en la misma sesión, mientras se realizan algunas de las actividades que se sugieren. En otras sesiones se puede repetir la audición, para propiciar que los participantes se familiaricen con las obras elegidas y las relacionen cada vez más con la alegría y el bienestar, estableciendo una especie de reflejo que los lleve a experimentar las emociones solo con la audición o el recuerdo de esas músicas.

Al elegir las obras para escuchar es importante considerar el estado anímico de los participantes, para no imponerles músicas que puedan estar muy alejadas de su tono vital y emocional y con las que les costaría sintonizar.

Entre las obras que se presentan las hay con distinto grado de vigor, velocidad y alegría. Algunas son muy intensas en cuanto a dinámica, se desarrollan en volumen fuerte o muy fuerte, y están tocadas por grandes orquestas. Otras son más sutiles y

tranquilas, sin dejar de ser alegres, con menos instrumentos y con intensidades menos fuertes. De esta manera podemos trabajar distintos niveles de la emoción, viviendo la alegría de forma más calmada e interiorizada o más enérgica y explosiva.

La velocidad es un aspecto muy significativo también y hay que tener en cuenta la del pulso del grupo para elegir una pieza que no esté excesivamente alejada de dicha velocidad. Por esta razón se proponen obras con distintos tempos, que van desde $\text{♩}=85$ hasta $\text{♩}=140$. De esta manera el musicoterapeuta dispone de un amplio repertorio de velocidades. Una música que incite a la alegría no tiene que ser, necesariamente, muy rápida. Las propuestas que son más lentas igualmente pueden producir un estado de contento y jovialidad, aunque más tranquilo y sereno.

Respecto a las actividades sugeridas se basan, sobre todo, en movimientos y coreografías, percusiones corporales, acompañamientos con obstinados, aprendidos o inventados, reconocimiento de formas musicales, temas e instrumentos o cantar algunos motivos. Además, se proponen improvisaciones que ayuden a expresar emociones alegres y estados de ánimo optimistas y positivos.

Como algunas de las músicas sugieren un entorno alegre y travieso las propuestas de actividades tienen un cierto tono lúdico, como en el caso de ver algunos videos y realizar los ritmos y las percusiones que se muestran en ellos mientras se escucha la música.

Pizzicati, Delibes

Léo Delibes (1836-1891) es el compositor del **Ballet *Sylvia*** o *La Ninfa de Diana*, que se estrenó en 1876. La parte denominada **Pizzicati** (o *Pizzicato*, en singular; del italiano, pellizcado) es la más conocida y su nombre se refiere a la manera como se pulsan los instrumentos de cuerda en la interpretación: con los dedos en lugar de hacerlo con el arco. La audición propuesta, **Pizzicati**, forma parte del **tercer acto** del **Ballet**.

Dura entre 2:10 y 3:30 minutos, según las versiones, que varían mucho en cuanto a la velocidad. Además, hay grabaciones en las que se hacen más repeticiones de las indicadas en la partitura.

Análisis musical

Tempo. En la partitura se indica *Moderato* $J=88$, para los cuatro compases de inicio. A partir del quinto compás, se indica *All. ben moderato* $J=69$, aunque a veces se interpreta un poco más rápido. La sección central se suele ejecutar algo más lenta, sobre $J=60$, sin que esté indicado en la partitura más que *bien soutenu*. En la reexposición del tema A se indica que hay que tocar un poco más animado e ir animando hasta el fin. En algunos finales de frase podemos oír algunos *ritardando* que no están en la partitura, pero que tradicionalmente se interpretan así.

Instrumentación. Orquesta formada por: 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, trompa, trompeta, trombones, timbales, arpa y sección de cuerda. En la sección A tocan solo los instrumentos de cuerda, excepto en un momento puntual en el que oímos unas pocas notas a cargo del clarinete y la trompa. En la sección B podemos oír a la cuerda y a los instrumentos de viento, especialmente la flauta y el clarinete como solistas.

Estructura y forma. Tiene estructura ternaria, con las partes ABA'. La sección A está formada por las frases a), de 8 compases, a'), de 8 compases, un puente de 5 compases y a''), de 8 compases. La sección B tiene 16 compases, divididos en dos frases de 8: c) y c'). Sigue la sección A' acortada, porque se reexpone tan solo la frase a'). Algunas grabaciones repiten toda la sección A y no solo una parte, que es lo que indica la partitura (ver los *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Ritmo. La Introducción está en compás 4/4. A partir del inicio de la sección A, en el compás cinco, cambia a compás 2/4. El ritmo varía en función de la parte de la composición. Así, en la sección A los violines se mueven en semicorcheas, con una base de corcheas que subrayan también otros instrumentos. En la sección B también encontramos semicorcheas en grupos de tres, combinadas con negras ligadas con una semicorchea: Igualmente, el acompañamiento se presenta en

corcheas. Destaca en la sección A la presencia de dos corcheas muy marcadas, que coinciden con la segunda mitad de un tiempo y la primera del otro:

Melodía. Está en tono de *Mib* Mayor. En la sección A los protagonistas son los instrumentos de cuerda, en *pizzicato*, con una melodía muy saltada, claramente instrumental y con algún cromatismo. La mayoría de las frases de esta parte empiezan con un intervalo ascendente, de tercera o cuarta y anacrusa de semicorchea. La sección B es más melódica, aunque no es cantable debido a los numerosos saltos que la forman. Comienza con un intervalo de segunda menor ascendente (*do-reb*), que se repite en todos los inicios de los subperiodos, cada cuatro compases.

Aspectos armónicos. Sobre el compás 6 hay una breve modulación a *sol* menor. Hacia el compás 13 modula brevemente a *do* menor. Hay otra breve modulación a *sol* menor y a *Sib* Mayor, en forma de dominantes secundarias. En la sección B hay un cambio de tono a *Lab* Mayor, que se mantiene durante toda esta parte. La armonía es muy tonal y consonante, con pequeñas modulaciones que se pueden interpretar como acordes de dominantes secundarias.

Textura. Es melodía acompañada.

Dinámica. La intensidad oscila entre el *piano*, algún fragmento en *pianissimo* y algún crescendo que desemboca en un *forte*.

Articulación. Predomina el *pizzicato*, como indica el nombre de la pieza; además, encontramos acentos, *staccato*, *legato* y *sforzando*.

Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura tiempo real:

https://www.youtube.com/watch?v=yD9rCS4ewIA&list=RDyD9rCS4ewIA&start_radio=1

Partitura en pdf:

[https://web.archive.org/web/20211011093943/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/0/00/IMSLP103105-PMLP24160-D%C3%A9libes - Sylvia - Pizzicatti.pdf](https://web.archive.org/web/20211011093943/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/0/00/IMSLP103105-PMLP24160-D%C3%A9libes_-_Sylvia_-_Pizzicatti.pdf)

Video con ritmos para acompañar la audición:

<https://www.youtube.com/watch?v=cZVTZ8PW7VY&t=26s>

Análisis emocional

Tempo. El tempo es moderado, pero el uso de semicorcheas le otorga una sensación de mayor velocidad, lo que transmite una sensación de alegría.

Ritmo. El ritmo es muy marcado, como corresponde a la música de ballet. No obstante, se trata de un ritmo flexible por los *ritardando* y *accelerando* que se ejecutan.

Melodía y Armonía. La melodía está supeditada al ritmo, especialmente en la sección A. En la B es más expresiva, pero sigue siendo alegre. Además, el modo Mayor contribuye a crear una atmósfera de regocijo. La armonía, clara y con la tonalidad muy definida, acerca la música a los oyentes, que la asimilan sin esfuerzo, con fluidez y agrado. Las modulaciones son a tonos cercanos, lo que facilita que el oyente se sienta cómodo.

Interválica. El inicio ascendente de la mayoría de los periodos es un elemento que comunica satisfacción y alegría el ánimo.

Timbre. La cuerda tocada en *pizzicato* contagia optimismo. Es una pieza jocosa, un divertimento por los *pizzicatti* de las cuerdas. La flauta, en la sección B, transmite cierto lirismo, pero dentro de la jovialidad.

Dinámica. La dinámica no sorprende demasiado, se mantiene en una intensidad parecida con algún momento mayor de intensidad sonora, bastante predecible por los *crescendo*.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- El musicoterapeuta sugiere seguir la audición realizando el acompañamiento rítmico propuesto en el video citado más arriba, en el apartado *Recursos en internet*. No se pretende que los participantes sepan leer las figuras musicales, sino que lo realizarán por imitación de lo que haga el profesional.
- Sentados en círculo, se divide el grupo en dos mitades. Mientras suena la sección A, unos marcarán la pulsación sobre las piernas durante las semicorcheas, hasta llegar a las dos corcheas destacadas, momento en el que estas se percutirán con una palmada suave, que no tape el sonido de la música.

Las corcheas marcadas, cuando aparecen, son la segunda y la tercera del compás:

SECCIÓN A

palmas

Piernas alternadas

El resto del grupo marcará las corcheas que acompañan la melodía de forma continua, usando las palmas sobre las piernas excepto en los momentos de las dos corcheas marcadas, que las percutirán con las palmas, así:

palmas

Piernas alternadas

Durante la sección B todo el grupo marcará sobre las dos piernas la segunda corchea, y chasqueando los dedos marcará la tercera corchea del compás, a modo de obstinado, así:

SECCIÓN B

dedos

Ambas piernas

Hay que tener en cuenta los inicios con anacrusa de semicorchea de la sección A. También hay que seguir los pequeños cambios de velocidad al final de algunas frases, en forma de *ritardando*.

Ejemplos musicales

Sección A, con las frases a), a') y puente y Sección B, con las frases c) y c')

Sección A *Allegretto ben moderato* (♩ = 69)

frase a)
p *molto staccato*

frase a')
sf *p*

puente
mf *p*

frase a')
sf *p*

Sección B
frase c)
mf *p bien soutenu*

frase c')
p

Septimino, Beethoven

El **Septimino** o **Septeto**, **op. 20**, de Ludwig van Beethoven (1770-1827) es una composición que pertenece al género de la música de cámara. Está escrita para siete instrumentos, tres de viento y cuatro de cuerda. Fue compuesto entre 1799 y 1800.

La audición propuesta es la del **tercer movimiento, Minueto**. El mismo tema lo usó Beethoven en su Sonata para piano, op. 49 n. 2.

Dura entre 3:00 y 3:45 minutos.

Análisis musical

Tempo. En la partitura se indica *Tempo di Menuetto*. La velocidad a la que se suele tocar es $J=100$, más o menos. Algunas interpretaciones están algo por debajo de esa velocidad y otras un poco por encima. Personalmente considero que un minueto debería ser más lento. Hay alguna interpretación a $J=90$ que, en cambio, interpreta la sección central, el Trío, a $J=110$.

Instrumentación. Clarinete, fagot, trompa, violín, viola, violoncelo y contrabajo.

Estructura y forma. Tiene una estructura ternaria ABA. A su vez, cada una de estas secciones tiene una forma concreta. La sección A inicial está dividida en una frase a) de 8 compases, que se repiten. Una frase b) de 12 compases, a la que le sigue de nuevo la frase a), esta vez con otra instrumentación y de solo 8 compases, sin repetir. Los 20 compases se repiten. La forma de la sección A, por lo tanto, es binaria reexpositiva. El Trío, o sección B, también tiene estructura binaria reexpositiva: un tema c) de 8 compases, que se repite; un tema d) de 4 compases y nueva aparición de c) ahora sin repetir. Los 20 compases se repiten íntegros. Y volvemos al inicio, a la sección A', indicado en la partitura como *Menuetto. D.C. al Fine*. Es tradicional no interpretar las repeticiones en la vuelta a la sección A, por lo que resulta mucho más corta (ver los *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Ritmo. Está en compás 3/4. La melodía tiene un ritmo característico en la frase a) de la sección A, que consiste en una corchea con doble puntillo-fusa, combinado con negras y silencios de negra. El acompañamiento, por su parte, está formado por grupos de corcheas. La frase b) cambia el ritmo y podemos oír negras y semicorcheas. Al final, aparece de nuevo una parte de la frase a) con su característica nota con doble puntillo. En la parte central, llamada Trío, destaca el ritmo de corcheas muy cortas, porque se tocan en *staccato*, y el de tresillos de corchea. El ritmo tiene un papel muy acusado en todo este movimiento por ser una danza.

Melodía. Está en tono de *Mib* Mayor. En la sección A la melodía de la frase a) es muy cantable, porque está formada por intervalos estrechos, con un ámbito de séptima

entre la nota más grave y la más aguda. La frase b), en cambio, es más instrumental, con notas más rápidas y algún arpeggio hacia el final. La melodía de la parte central, el Trío, es más rítmica que melódica, ya que destacan los tresillos con arpeggios y con muchas repeticiones de la misma nota de manera consecutiva.
Aspectos armónicos. Encontramos algunas modulaciones: a <i>do</i> menor y a <i>Sib</i> Mayor en la frase b). En el Trío no hay modulaciones. Los acordes en todo el movimiento son consonantes, con algún cromatismo de paso en la melodía.
Textura. Se trata de una melodía, que va pasando de unos instrumentos a otros, y que está acompañada. En el Trío encontramos algunos compases de textura homofónica, en forma de acordes en corcheas, que realizan varios instrumentos a la vez.
Dinámica. Predomina claramente el matiz <i>piano</i> y <i>pianissimo</i> . Hay algún <i>crescendo</i> que desemboca en un <i>forte</i> .
Articulación. Encontramos <i>staccato</i> , <i>legato</i> y algún <i>sforzando</i> ,
Contenidos extramusicales. No hay ninguno.

Recursos en internet

Video de la partitura en tiempo real de todo el *Septimino* (*Minueto*, en el minuto 19:29):

<https://www.youtube.com/watch?v=7Kl6o3l3eNE>

Partitura de todo el *Septimino* en pdf (*Minueto*, en la página 19):

https://web.archive.org/web/20211003110501/https://ks4.imslp.net/files/imglnks/uimg/8/8e/IMSLP01658-Beethoven-Septet_op_20.pdf

Análisis:

<https://web.archive.org/web/20211003110614/https://bustena.wordpress.com/2014/10/01/beethoven-minueto-analisis/>

Análisis emocional

Tempo. Es un tempo rápido, lo que contribuye a alegrar y a levantar el ánimo.
Ritmo. El ritmo es muy regular y con fórmulas rítmicas que se repiten, lo que da seguridad y aporta bienestar. Al ser marcado, por tratarse de una danza, también es estimulante.

Melodía y Armonía. La melodía es un elemento que despierta optimismo. Aunque empieza con un intervalo de segunda menor descendente, enseguida vuelve a subir. En una melodía ligera y jovial, que invita a moverse. Las modulaciones son a tonos muy cercanos (al relativo menor y al tono de la dominante), con armonías claras y definidas, sin disonancias. Comunica la sensación de agilidad y simplicidad, lo que conecta fácilmente con la alegría.

Interválica. Los intervalos estrechos en la parte cantable aportan calidez y sensación de fluidez. Los arpeggios del Trío, de carácter ascendente, impulsan hacia arriba, hacia la extroversión.

Timbre. La diversidad y contraste de timbres que se da entre el viento-madera, el viento-metal y la cuerda, recuerdan un poco el timbre de una orquesta. A pesar de ser solo siete músicos son representativos de sus familias instrumentales. Así, el conjunto se percibe lleno de sonido, lo que contribuye a animar y a generar optimismo.

Dinámica. El matiz *piano* y *pianissimo* comunica cierta familiaridad. Se trata de un juego un poco secreto, íntimo, pero alegre y risueño.

Observación. A algunos participantes, los más mayores, puede resultarles conocida la melodía inicial, ya que fue la banda sonora de una serie de TV, llamada *Érase una vez el hombre*, y en la que se cantaba con una letra alusiva al contenido de la serie.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Pedir a los usuarios que cuenten cuántas veces aparece la melodía del tema a) de la sección A (ver *Ejemplos musicales*). Aparece 6 veces a lo largo de todo el *Minueto*.
- Los participantes aprenden la melodía del tema citado y la cantan junto con la música cuando suene, bajando una octava a partir de la anacrusa del compás 5. Usan vocales o sílabas.
- Se les pide que hagan un pequeño esquema de la forma, mientras escuchan la obra, anotando los temas diferentes que oyen. Para no complicar demasiado el análisis auditivo, la propuesta es que encuentren las tres secciones (ABA) y expliquen con su lenguaje las diferencias rítmicas y melódicas que perciben.
- Después de escuchar la música, el musicoterapeuta propone una improvisación que transmita el clima gozoso que ha dejado la audición musical. Eligen instrumentos que parezcan adecuados y después de realizar una inspiración

colectiva empiezan a cantar y a tocar todos a la vez. No se trata de imitar la música escuchada, sino de captar y reproducir con la voz y los instrumentos las emociones que se han despertado con su audición.

Ejemplos musicales

Sección A y Sección B, con los temas a) b) c) y d)

SECCIÓN A

tema a)

tema b)

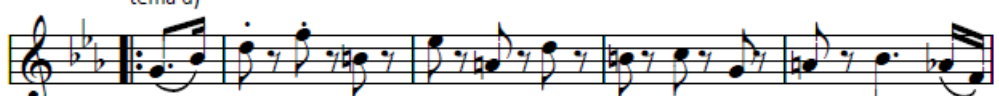

SECCIÓN B (TRÍO)

tema c)

tema d)

The Entertainer, Joplin

Scott Joplin (1868-1917) fue uno de los grandes desarrolladores del *ragtime*, un género musical estadounidense que procede de la marcha. De los muchos que compuso, propongo la audición de **The Entertainer**, de 1902. Es muy conocido por haber formado parte de la banda sonora de la película *El golpe*, de 1973.

La partitura original está escrita para piano, como todos los *ragtime* de Joplin, pero Marvin Hamlisch lo adaptó para **conjunto instrumental**, que es como se puede oír en la película citada, y es la que propongo escuchar. La versión orquestal tiene un tema menos que la original para piano, por lo que es algo más corta.

Dura unos 3:00 minutos.

Análisis musical

Tempo. La versión para conjunto instrumental que propongo escuchar empieza con un tempo muy lento en los cuatro compases de la Introducción, algo menos lento en el tema A, para cambiar a más rápido cuando entran los demás instrumentos: $J=86$. La última vez que aparece el tema A lo hace a velocidad de $J=73$, aproximadamente. Hay bastantes cambios de tempo, especialmente en los finales de frase, muchos de ellos con indicación de *ritardando*.

Instrumentación. Piano, flautín, flauta, clarinete, 2 trompetas, bombo, caja.

Estructura y forma. Tiene la siguiente estructura: Introducción-AABACA, lo que se denomina forma rondó. La versión para piano tiene otro tema más antes de C y no repite el tema A al final. Los temas o frases tienen todos 16 compases, divididos en 4 subperiodos de 4; la Introducción tiene 4 compases. En relación con la instrumentación: la Introducción es a cargo del piano solo; el tema A lo toca la primera vez el piano y la segunda todo el conjunto con el clarinete como solista; el tema B lo toca todo el conjunto, con la melodía a cargo del flautín, al final; en el tema C las solistas son las trompetas; el último tema A lo tocan el piano y el clarinete.

Ritmo. Está en compás 2/4. El ritmo es un elemento muy importante, ya que este género procede de la marcha. Las figuras rítmicas principales son los grupos de cuatro semicorcheas, seguidas de la síncopa de semicorchea-corchea-semicorchea ($\frac{3}{4}$). También predominan, aunque menos, las figuras de dos semicorcheas-corchea (M). Es destacable el ritmo constante del acompañamiento, formado por corcheas.

Melodía. Está en tono de Do Mayor. La melodía es claramente instrumental y, en muchos casos difícilmente cantable, por los saltos, los arpeggios y la velocidad de las notas que la forman. El tema principal, A, empieza de forma ascendente, con un cromatismo y un salto de sexta menor ascendente que se repite tres veces con

distinta acentuación. El tema B es menos saltado y contiene más grados conjuntos. También tiene un inicio ascendente. El tema C combina los grados conjuntos con algunos arpeggios y saltos (ver <i>Ejemplos musicales</i> al final de esta ficha).
Aspectos armónicos. No encontramos modulaciones en esta versión. La armonía de toda la pieza es consonante y clara porque, aunque haya acordes cromáticos, suelen ser de paso. Encontramos dominantes secundarias de grados de la tonalidad, que pueden parecer modulaciones pero que no lo son debido a su brevedad, y que se asimilan muy fácilmente.
Textura. Es melodía acompañada.
Dinámica. Hay contrastes de intensidad. En el tema A juega con el <i>piano</i> y el <i>forte</i> de manera súbita. Hay temas que están indicados en intensidad <i>forte</i> .
Articulación. Encontramos <i>legato</i> , <i>staccato</i> y algún acento.
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Audio de la BSO película *El Golpe*, la versión de la audición:

<https://www.youtube.com/watch?v=cKJiXOW5fOc>

Partitura original para piano en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211003110846/https://www.mutopiaproject.org/ftp/JoplinS/entertainer/entertainer-a4.pdf>

Video con la música y el Musicograma de la estructura:

<https://www.youtube.com/watch?v=UUyIE0NBHoE>

Análisis emocional

Tempo. Excepto la Introducción, que es lenta, el resto tiene una velocidad bastante rápida, lo que le da a la pieza un aire animado y alegre.
Ritmo. Es marcado y con síncopas; induce a moverse y a expresar sensaciones de despreocupación y gozo. Una especie de obstinado de corcheas en el acompañamiento añade la impresión de seguridad, un continuo que guía e impulsa.

Melodía y Armonía. El modo Mayor conlleva alegría, contento. La melodía, de carácter ascendente, establece un ambiente ligero y amable. La armonía, sencilla y tonal, favorece el bienestar y contribuye a crear sensaciones alegres y risueñas.

Interválica. Es muy variada, desde saltos anchos, que contagian apertura y optimismo, a intervalos pequeños, que dan calidez.

Timbre. He elegido la versión instrumental en lugar de la de piano solo, que es la original, para que haya más estímulos, provocados por los distintos timbres de los instrumentos. El flautín, en el momento en que aparece como solista, da la impresión de formar parte de un juego, de un divertimento. La unión de los distintos sonidos proporciona sensaciones de riqueza tímbrica, lo que también es un elemento que ayuda a elevar el ánimo.

Dinámica. Los contrastes entre *piano* y *forte*, al ser súbitos, mantienen el interés, la motivación y las expectativas, junto con la sorpresa.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- La actividad consiste en reconocer los distintos instrumentos que tienen un papel solista. Se reparten fotos o dibujos de los que intervienen, uno para cada participante. Puede haber dibujos repetidos, que tendrán distintos usuarios. Sentados en círculo, mientras escuchan todos marcarán el ritmo de las corcheas del acompañamiento con las manos sobre las piernas, de forma alternada. Cuando suene el instrumento que se corresponda con un dibujo, los que tienen asignado ese instrumento pasarán a marcar las corcheas del acompañamiento chasqueando los dedos de las manos, de manera alternada, y de forma que el resto del grupo lo perciba visualmente, mientras sigue marcando las corcheas en las piernas. Así, cuando suena un instrumento solista, por ejemplo, el flautín, todos asociarán su sonido con su imagen, al observar que los compañeros que tienen ese dibujo pasan a marcar las corcheas con los dedos.
- Improvisación sobre el ritmo del *ragtime* recreando las sensaciones de alegría que les ha despertado la audición. Los participantes eligen instrumentos de percusión de distinta familia (maderas, membranas, metales) y establecen una base rítmica en forma de obstinados de dos tiempos que se van repitiendo: unos instrumentos hacen el ritmo (n n), otros tocan el ritmo (e↓ e) y otros el ritmo (M M). Cuando la base está asimilada, empieza un participante a cantar improvisando, usando una sílaba o vocal. Cuando ha cantado una frase le pasa

el solo a su compañero de la derecha y así hasta que han cantado todos. En ese momento la improvisación vocal se hace conjunta y cantan todos a la vez expresando las emociones de alegría forma colectiva.

Ejemplos musicales

Introducción, Tema A y Tema B

Introducción
Not fast (♩ = 80)

Tema A

f *p* *f* *p* *f*

1. 2. Tema B *f*

p

Tema C

Tema C

Can Can, Offenbach

El fragmento **Can Can** forma parte de la **Opereta Orfeo en los Infiernos**, de Jacques Offenbach (1819-1880), estrenada en 1858. Concretamente, se puede escuchar en la **escena segunda del segundo acto**. También se conoce como **Galop infernal**.

Tiene una duración de 2:00 minutos, aproximadamente.

Análisis musical

Tempo. *Allegro*, con una indicación metronómica de $J=140$. La Introducción es algo más lenta. Antes del inicio del tema A encontramos un *accellerando* que lleva a aumentar un poco la velocidad a partir de dicho tema.

Instrumentación. Orquesta, formada por: *piccolo*, flauta, oboe, 2 clarinetes, fagot, 2 trompas, 2 trompetas, trombón, platillos, bombo y sección de cuerda, según la partitura original. En algunas grabaciones y conciertos se puede encontrar una orquesta más amplia que incluye tuba, timbales, triángulo, arpa...

Estructura y forma. La forma consiste en Introducción-ABAB-Coda. En la Introducción predominan las notas con apoyatura; el tema A tiene dos frases; le sigue el tema B, luego otra vez A y otra vez B. Termina con una Coda destinada a afirmar la tonalidad.

Ritmo. Está en compás 2/4. El ritmo es un factor muy importante, ya que se trata de un baile rápido. Las fórmulas rítmicas que predominan son los grupos de dos corcheas combinadas con negras, en toda la composición.

Melodía. Está en tono de *Re Mayor*. A pesar de que es una música muy rítmica se pueden identificar fácilmente melodías, bastante saltadas, con intervalos de segunda, tercera, cuarta, séptima y octava. El tema A tiene un inicio ascendente en su primera frase y descendente en la segunda. El tema B, el más conocido, es también ascendente excepto en el final, en el que se presenta una escala descendente con un ámbito de octava (ver los *Ejemplos musicales*).

Aspectos armónicos. Tiene una armonía consonante y muy tonal. Predominan los acordes básicos de la tonalidad (I, IV y V) y algunas dominantes secundarias. En el tema B hay una modulación a *Sol* M.

Textura. Melodía acompañada con algunos momentos de homofonía, en los que toda la orquesta hace acordes con el mismo ritmo.

Dinámica. Hay algunos momentos en intensidad *piano*, algún crescendo y momentos en *forte*, coincidiendo con los *tutti* orquestales.

Articulación. Muy variada: <i>staccato</i> , <i>legato</i> , acentos.
Contenidos extramusicales. No describe nada, pero la música está al servicio del baile.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=z9NdhoGQycE>

Partitura para piano en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211003154547/https://www.free-scores.com/download-sheet-music.php?pdf=24699>

Videos para acompañar con percusiones corporales e instrumentales:

<https://www.youtube.com/watch?v=hxZMzOpjd6c>

<https://www.youtube.com/watch?v=nl-9qp80cls>

<https://www.youtube.com/watch?v=rPMvhRq55kY&t=32s>

Musicograma con análisis formal y de instrumentación:

<https://www.youtube.com/watch?v=Jzwx4H1T0I0>

Análisis emocional

Tempo. Es muy rápido y constante, después de la Introducción. Esa rapidez impregna la obra de dinamismo y vivacidad.
Ritmo. Al ser muy regular, siempre con las mismas figuras, se percibe como algo seguro y estable, contribuyendo a las sensaciones positivas de alegría.
Melodía y Armonía. Las consonancias y armonías, tan predecibles, aportan seguridad y optimismo, ya que actúan como una base emocional sólida. La melodía, predominantemente ascendente, confiere vitalidad y aunque hay algunos pasajes descendentes, el ritmo marcado, la velocidad y el modo Mayor contrarrestan cualquier posible sensación de tristeza.
Interválica. Los frecuentes saltos, principalmente ascendentes, despiertan expectativas e interés.
Timbre. El sonido de la orquesta entera dinamiza y estimula los aspectos físicos, emocionales y mentales con sus variedad de timbres y registros.

Dinámica. Predomina la intensidad fuerte, lo que contribuye a comunicar alegría y optimismo.

Observación. Es un fragmento muy conocido, por lo que puede ser una audición motivadora incluso para las personas que no están habituadas a escuchar obras “clásicas”.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Moverse al ritmo de la música, individualmente y por parejas, inventando coreografías para expresar las sensaciones que produce la audición.
- Acompañar la audición tocando un obstinado rítmico de dos compases en el tema B: n n 'J J '
- Cantar el tema B junto con la música, octava baja de lo escrito, usando sílabas o vocales.
- Realizar algunas de las percusiones corporales o instrumentales que se sugieren en los videos de Musicogramas (ver el apartado *Recursos en internet*).

Ejemplos musicales

Tema A, inicio

Tema B

Pequeña serenata nocturna, Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) compuso la obra **Pequeña serenata nocturna, KV 525** (*Eine Kleine Nachtmusik*), en 1787. Es la *Serenata n. 13*, la última de las que escribió con esta forma. Tiene cuatro movimientos. La audición propuesta es la del **primer movimiento**, que es muy conocido.

Tiene una duración entre 5:00 y 7:30 minutos, en función de la velocidad que le imprime a la ejecución el director de orquesta y que varía mucho de unas grabaciones a otras.

Análisis musical

Tempo. Está indicado *Allegro*. Se acostumbra a interpretar a una velocidad que va desde $J=114$ a $J=125$.

Instrumentación. Es una obra para cuerda, por lo que los instrumentos que intervienen son: violines primeros, violines segundos, violas, violoncelos y contrabajos.

Estructura y forma. Tiene forma Sonata, con Exposición, Desarrollo y Reexposición. En la Exposición se distinguen cuatro temas: a_1), que es rítmico; a_2), que es melódico; un puente; b_1), un tema melódico; b_2), que es rítmico (ver *Ejemplos musicales*). Le sigue una pequeña Coda. El Desarrollo se basa en los temas a_1) y b_2). La Reexposición es igual a la Exposición, pero los temas b_1) y b_2) están en *Sol Mayor* y no en *Re Mayor*, como han aparecido antes, siguiendo la norma de la forma Sonata. Termina el movimiento con una Coda.

Ritmo. Está en compás 4/4 y tiene un ritmo marcado, especialmente al inicio. Las melodías de los distintos temas se mueven en negras, corcheas, contratiempo de corchea-corchea (E É), negras con puntillo-tresillo de semicorcheas. El ritmo predominante es el de corcheas, ya que en muchos momentos el acompañamiento sostiene un ritmo constante con estas figuras. El tema a_1) es muy rítmico, pero el a_2) y el b_1) lo son menos. El tema b_2) vuelve a ser de ritmo muy marcado.

Melodía. Está en tono de *Sol Mayor*. El inicio es un arpeggio que, partiendo de la tónica (*sol*) primero baja, vuelve a ella y sube. Se repite esta misma idea desde la nota *do*, pero ahora termina el dibujo de forma descendente. A continuación, la melodía se hace más cantable, sin dejar de ser rítmica. Así, se van alternando pasajes en los que predomina más el aspecto melódico con los que son más rítmicos, con contratiempo de silencio de corchea-corchea (E É), que es el motivo del arpeggio inicial y notas repetidas en *staccato*. En general, no hay grandes saltos formados por

intervalos muy anchos; lo que predomina son los grados conjuntos, terceras y notas repetidas.
Aspectos armónicos. La armonía es muy tonal. Hay algunas modulaciones breves en la parte del desarrollo como, por ejemplo, a los tonos de <i>Re Mayor</i> , <i>Do Mayor</i> , <i>la menor</i> , <i>sol menor</i> , casi todas tonalidades vecinas. Encontramos dominantes secundarias y algunos cromatismos en la melodía, pero en conjunto se asimilan muy bien ya que no se perciben disonancias ni sorpresas armónicas.
Textura. En los cuatro primeros compases del tema a_1) y en todas sus repeticiones podemos oír un claro ejemplo de monodia: todos tocan al unísono las mismas notas y el mismo ritmo. Excepto este fragmento, el resto es melodía acompañada.
Dinámica. Se mueven entre el <i>piano</i> y el <i>forte</i> , con algunos contrastes súbitos.
Articulación. Predomina el <i>staccato</i> , combinado con el <i>legato</i> , y algún <i>sforzando</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real, solo el *Allegro*:

<https://www.youtube.com/watch?v=YqN-5EujaM>

Partitura de la Serenata completa en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211011094454/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP43749-PMLP05176-mw001a.pdf>

Video con la partitura en tiempo real y análisis formal:

<https://www.youtube.com/watch?v=NyCBe62rjKY>

Video con la partitura en tiempo real y análisis completo:

https://www.youtube.com/watch?v=n5Me2YjQ_nE&t=32s

Video para acompañar con percusiones corporales:

<https://www.youtube.com/watch?v=uB-egDyoZ9s>

Análisis emocional

Tempo. Es un tempo bastante rápido, *Allegro*, que despierta sensaciones de alegría y vitalidad. Es muy regular, lo que contribuye a dar seguridad.

Ritmo. El ritmo, muy marcado durante casi toda la pieza, es un elemento estimulante y vitalizador, aportando optimismo y ganas de moverse.
Melodía y Armonía. La melodía es bastante instrumental en algunos pasajes, pero se identifica claramente y tiene un tono jocoso, divertido y alegre. La armonía es consonante y bastante predecible, lo que transmite confianza y sensaciones agradables.
Interválica. Tiene un buen equilibrio entre algunos saltos, especialmente en los arpeggios, y los grados conjuntos. Por un lado, aporta dinamismo y, por el otro, cierta intimidad y proximidad. Los inicios de los pasajes más rítmicos suelen tener un sentido ascendente, cosa que favorece la sensación de jovialidad.
Timbre. La cuerda tiene momentos más incisivos, en los agudos, cosa que despierta los sentidos, y otros pasajes en los que es más cálida y afectuosa, produciendo sensaciones de cordialidad.
Dinámica. No es muy contrastada, lo que aporta una alegría serena, sin sobresaltos ni excesiva intensidad emocional.
Observación. Es una música muy conocida, lo cual puede favorecer la aceptación de las personas que no están muy acostumbradas a escuchar música clásica.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Seguir el *Video para acompañar con percusiones corporales* (en el apartado *Recursos en internet*). No hace falta que los usuarios sigan el vídeo directamente; el musicoterapeuta puede hacer los movimientos y ellos los imitan.
- Hacer una audición para encontrar los distintos temas: a_1), a_2), b_1) y b_2). Previamente, el musicoterapeuta los tocará para que sepan cómo suenan los que han de buscar. Se puede dividir el grupo en cuatro y que cada uno de esos subgrupos se encargue de encontrar un tema. Cuando el grupo encargado lo perciba marcará el pulso con las palmas, muy flojito para no tapar la música, mientras dure el tema. Hay que tener en cuenta que en el Desarrollo se escuchan los temas a_1) y b_2) un poco cambiados, lo que podría dar lugar a confusión. Es preferible que durante esta parte los usuarios marquen el pulso y esperen a la Reexposición, momento en que volverán a oír los temas en su forma original. El Desarrollo es corto (20 compases), por lo que no será un inconveniente esperar a la Reexposición.

- Inventar entre todos cuatro obstinados rítmicos diferentes, de cuatro tiempos cada uno, con percusión corporal para acompañar cada uno de los temas que aparecen. Todo el grupo puede aprender los cuatro y hacer uno u otro según el tema que esté sonando o se puede mantener la división anterior y que cada subgrupo se encargue de acompañar tan solo *su* tema. En los momentos de la Coda se hará una improvisación rítmica.

Ejemplos musicales

Temas de la Exposición

Tema a1)

Tema a2)

Tema b1)

Tema b2)

Preludio de Carmen, Bizet

Georges Bizet (1838-1875) es el autor de la **Ópera Carmen**, que se estrenó en 1875. Es una de las óperas más populares, especialmente algunos de sus fragmentos. La audición propuesta es la del **Preludio del Primer Acto**, en el que se presentan de forma instrumental ciertos pasajes que aparecerán después, algunos de ellos cantados.

La duración de este **Preludio** está entre 2:00 y 2:30 minutos.

Análisis musical

Tempo. Está anotado <i>Allegro giocoso</i> , con la indicación metronómica $J=116$.
Instrumentación. Está escrito para orquesta sinfónica: <i>piccolo</i> , flauta, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 4 trompas, 2 trompetas, 3 trombones, timbales, triángulo, platillos, bombo y sección de cuerda.
Estructura y forma. Tiene una forma rondó ABACA. La A inicial tiene 16 compases que se repiten. La B tiene 18 compases. La A aparece de nuevo, pero sin la repetición. La C es la más larga, con 46 compases.
Ritmo. Está en compás 2/4. El ritmo es muy marcado al inicio del <i>Preludio</i> , en la sección A, como corresponde a una marcha. El tema de la segunda sección, la B, es menos marcado, pero enseguida retoma el tema de la sección A. Luego aparece el de la sección C, que todavía tiene más carácter de marcha y el ritmo continúa siendo un aspecto predominante, especialmente el que corresponde a la melodía.
Melodía. Está en tono de <i>La Mayor</i> . La melodía de A es rápida y con muchas notas repetidas y arpeggios. Es muy instrumental, nada cantable. El tema B es más melódico, pero con saltos importantes y bastante extensión, lo que lo hace también poco o nada cantable. En cambio, el tema C, llamado también del toreador, es la melodía de una canción (concretamente, el estribillo) que en la ópera es cantada por el protagonista (ver los <i>Ejemplos musicales</i>).
Aspectos armónicos. En el tema de la sección A oímos algunos acordes que corresponden a <i>Do Mayor</i> , en una pequeña modulación de dos compases. El tema de la sección B empieza en el tono de <i>fa# menor</i> y sigue con <i>do# menor</i> . Después de una corta progresión cromática ataca de nuevo con el tema de A. El tema de la sección C, el del toreador, está en <i>Fa Mayor</i> y al terminar vuelve a <i>La Mayor</i> para enlazar de nuevo con A. La armonía se percibe muy tonal, sin disonancias. Sí que hay algún cambio que sorprende, como el paso de <i>Fa Mayor</i> a <i>La Mayor</i> , dos tonos bastante alejados, pero en general, se mueve en tonos cercanos.

Textura. Se pueden distinguir algunos momentos de homofonía, en los que toda la orquesta hace el mismo ritmo, aunque la mayoría del tiempo percibimos una melodía acompañada.

Dinámica. Empieza en *fortissimo* y hay temas que comienzan en *piano* y luego crecen en intensidad hasta el *ff*. También hay algunos momentos en *pp*, pero predomina la intensidad fuerte y muy fuerte. Al final está indicado *più ff*. Encontramos bastantes veces la indicación *crescendo molto*.

Articulación. Predomina el *staccato*, especialmente en la sección A. En B están combinados los *staccato* con los *legato*. En C predomina el *legato* en la melodía, pero el *staccato* en el acompañamiento; empieza con cuatro compases de preparación a cargo de la orquesta, que hace un ritmo de corcheas seguidas de silencio de corchea (É E) y que constituirán el acompañamiento rítmico de casi todo el tema de la sección C. Reaparece el tema de A para terminar, con tres compases añadidos a modo de final.

Contenidos extramusicales. La parte del tema C es la melodía de una canción que habla del toreo. Refleja lo que explica el texto.

Recursos en internet

Video con la partitura a tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=q6eO3groGwA>

Partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211003160050/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/9/9a/IMSLP304278-PMLP15769-1367-1-Bizet-Carmen-Prelude-Score.pdf>

Musicograma con análisis formal:

https://www.youtube.com/watch?v=5uGG_36l2EU

Video con acompañamiento de percusión corporal:

https://www.youtube.com/watch?v=zO1_Cszl7Yg

Video con acompañamientos de instrumentos de percusión:

<https://www.youtube.com/watch?v=lfV4057Xaaw>

Análisis emocional

Tempo. El tempo es rápido, lo que empuja a la acción y contagia dinamismo.
Ritmo. Es muy marcado, al ser una marcha de bombo y platillos. Activa y conduce al optimismo, a la alegría.
Melodía y Armonía. La melodía, en general muy picada (en <i>staccato</i>), transmite emociones próximas al juego y al divertimento. De hecho, el autor ha marcado en la partitura <i>Allegro giocoso</i> , lo que da una idea de su intención de crear una música juguetona, alegre y desenfadada. La armonía es fácilmente asimilable, con alguna sorpresa que mantiene vivo el interés sin atemorizar. Es consonante, lo que da seguridad y tranquilidad. La forma rondó es un soporte que genera estabilidad por la reaparición de un elemento ya conocido (el tema A).
Interválica. Es muy variada. Presenta notas repetidas seguidas, que dan a la música un aire saltarín. Algunos saltos y arpeggios ayudan a las sensaciones de ascenso emocional combinado con otros momentos más interiorizados en los que predominan los grados conjuntos, aunque no desaparecen las notas repetidas.
Timbre. El sonido de la gran orquesta aporta brillo, esperanza e ilusión.
Dinámica. Los pasajes fuertes y muy fuertes son un factor estimulante.
Observación. Es una obra muy popular y eso puede ser un aliciente para personas que no tienen el hábito de escuchar música clásica.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Después de una primera audición en la que los usuarios, ayudados por el musicoterapeuta, han percibido de forma general la forma de la pieza, se vuelve a escuchar haciendo la siguiente actividad. Se reparten seis carteles, cuatro con la letra A (dos son para la A inicial repetida y dos para las siguientes apariciones), uno con la B y otro con la C. A medida que se escucha la obra, cada persona se coloca delante del grupo con el cartel, unos al lado de los otros empezando por la izquierda, de forma que al final quede un musicograma visual de la estructura de la obra. En los carteles con la letra A se puede indicar el orden (1, 2, 3, 4) para que todos sepan cuándo se han de colocar en el musicograma. Los que no tienen carteles, marcan el pulso.
- Realizar alguna de las actividades propuestas en los *Recursos en internet*, que consisten en acompañar la música con percusiones corporales o con instrumentos de percusión.

- Inventar, entre todos, 3 obstinados distintos de dos compases (4 tiempos en total) realizados con percusiones corporales para acompañar las secciones A, B y C. Los que tenían el cartel con la letra A en la anterior actividad harán el obstinado cuando escuchen el tema correspondiente. Igualmente, los que tenían el cartel con la B acompañarán dicho tema, e igualmente se hará con el tema C. El resto de los participantes y los que no hagan el obstinado en ese momento marcarán el pulso percutiendo el primer tiempo del compás con las palmas de las manos (suave, para no tapar la música) y el segundo tiempo chasqueando los dedos de ambas manos a la vez. Se intercambian los roles.

Ejemplos musicales

Sección A, sección B, Sección C

Sección A

Allegretto giocoso (♩ = 116)

f

tr

Sección B

p

f

pp crescendo molto -

Sección C

p

cresc. - - - - - f

La primavera, Vivaldi

Antonio Vivaldi (1678-1741) compuso lo cuatro **Conciertos para violín y orquesta, op. 8, llamados Las Cuatro Estaciones** hacia 1721. La característica más interesante de estos Conciertos es que se basan en poemas, quizás del mismo Vivaldi, que describen y evocan los ambientes, fenómenos naturales y emociones que suscita cada época del año. Incluso estos textos están escritos sobre la partitura, en un ejemplo temprano de música programática o descriptiva. Para la audición nos centraremos en el concierto **La primavera**, concretamente en su **primer movimiento**.

Tiene una duración entre 3:20 y 3:50 minutos.

Análisis musical

Tempo. Es un <i>Allegro</i> , sin indicación metronómica. Se suele interpretar a una velocidad que va desde $J=100$ hasta $J=108$.

Instrumentación. Violín solista y orquesta de cuerda: violines primeros y segundos, violas, y como bajo continuo violoncelos y clave u órgano.

Estructura y forma. La estructura de este movimiento se basa en la alternancia entre un tema que se repite, el <i>ritornello</i> ³³ , y episodios distintos. Si llamamos A al <i>ritornello</i> y asignamos letras diferentes a los temas o secciones nos queda la forma rondó ABACADAEA. El tema A está dividido en dos partes, el antecedente y el consecuente (ver los <i>Ejemplos musicales</i> más adelante). Esta segunda parte, el consecuente, es la que se repite a modo de <i>ritornello</i> , en distintas tonalidades, excepto la primera, la segunda y la última vez, que está repetido dos veces y en el tono principal: <i>Mi Mayor</i> . El tema A describe la primavera; el tema B describe el canto de los pájaros. El C evoca el sonido de las fuentes y del agua que corre. El tema D representa una tormenta y en el E volvemos a oír los pájaros.

Ritmo. Está en compás 4/4. El ritmo es bastante marcado, especialmente en todo el tema A. Es característico el ritmo de corchea-dos semicorcheas (m), junto con las fórmulas de dos corcheas y la negra con puntillo-dos semicorcheas (j N). En los pasajes que imitan a los pájaros podemos percibir figuras más cortas, como semicorcheas, así como en la descripción de las fuentes. Los truenos y rayos se

---

³³ Se acostumbra a llamar *ritornello* a un tema que aparece diversas veces, pero en tonalidades distintas. En este sentido se diferencia del tema o sección A del *Rondó*, que se oye en la misma tonalidad cada vez que aparece.

evocan con grupos de ocho fusas y tresillos de semicorchea. El ritmo, por lo tanto, juega un papel muy importante en las descripciones.

Melodía. Está en tono de *Mi Mayor*. El consecuente (*ritornello*) es de carácter ascendente, empezando con un salto de quinta ascendente para seguir subiendo después de un ligero descenso hasta la nota inicial. Durante los 6 primeros compases de A (el antecedente de la frase) la melodía se mueve sobre las notas del arpeggio de tónica y dominante. El consecuente de la frase tiene un salto reiterado de quinta ascendente (*mi-si* en la primera aparición) entre la tónica y la dominante. Los pasajes entre *ritornellos*, es decir los temas B, C, D y E, no tienen propiamente melodía, sino que son efectos sonoros: trinos, notas rápidas repetidas, intervalos de segunda, todo ello para imitar pájaros, fuentes y tormentas. La única melodía cantable es la del antecedente y la del consecuente del tema A.

Aspectos armónicos. Encontramos una modulación a *Si M* en la tercera aparición del *ritornello*. La siguiente aparición es en tono de *do# menor* y la siguiente ya es en el tono inicial de *Mi Mayor*. Las modulaciones son a tonos muy cercanos y la armonía es clara y muy tonal, con gran afirmación de los grados básicos, especialmente la tónica y la dominante.

Textura. Predomina la homofonía, ya que en muchos pasajes los violines acompañantes y el solista tocan el mismo ritmo. Hay algunos pasajes de melodía acompañada.

Dinámica. Se mueve entre el *piano* y el *forte*. Utiliza a menudo el recurso del efecto eco, presentando un motivo musical con intensidad fuerte para repetirlo inmediatamente con intensidad floja, en *piano*, como si fuera un eco.

Articulación. Encontramos *staccato*, *legato* y *portato*.

Contenidos extramusicales. Es música descriptiva, concretamente basada en poemas. Los sonetos que acompañan este primer movimiento, según la traducción del italiano de David Chericán, son:

Llegó la primavera y de contento
las aves la saludan con su canto,
y las fuentes al son del blanco viento
con dulce murmurar fluyen en tanto.

El aire cubren con su negro manto
truenos, rayos, heraldos de su adviento,
y acallándolos luego, aves sin cuento
tornan de nuevo a su canoro encanto.

Recursos en internet

Video con la partitura del *Allegro* en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=qfUdn3GjtUI>

Análisis detallado:

<https://web.archive.org/web/20211003161147/https://bustena.wordpress.com/2014/02/28/vivaldi-primavera-analisis/>

Partitura del *Allegro* en pdf

<https://web.archive.org/web/20211003161614/https://musescore.com/faqyourdeath/scores/6372204>

Video con ritmos para acompañar:

<https://www.youtube.com/watch?v=liUNG6O4h3w>

Análisis emocional

Tempo. Tiene un tempo bastante rápido y animado, lo que transmite sensaciones de alegría.

Ritmo. El ritmo marcado y seguro, especialmente del tema A, contribuye a dar equilibrio y optimismo. Las notas rápidas, semicorcheas y fusas de los otros temas animan y contagian dinamismo. La fórmula corchea-dos semicorcheas impulsa hacia adelante y proyecta energía.

Melodía y Armonía. La melodía del tema A, especialmente la del consecuente o *ritornello*, es asertiva y los saltos de quinta ascendente producen júbilo. La armonía, tonal y muy clara, permite dejarse ir y gozar de las descripciones sonoras que nos transportan a paisajes primaverales y felices. Tan solo hay una pequeña sombra en el momento de la tormenta, pero no llega a inquietar demasiado y enseguida resurge el regocijo por el canto de los pájaros y la presencia de las flores. El modo Mayor afianza las impresiones optimistas y aunque hay algún pasaje en modo menor enseguida reaparece la fuerza del modo Mayor como ejemplo de la calma después de la tempestad. Se trata de una obra musical amable, que pretende agradar y provocar sentimientos positivos.

Interválica. Los saltos de quinta ascendentes aportan euforia y seguridad.

Timbre. Los violines tienen un timbre más incisivo y alegre en los agudos y más cálido y cercano en los medios. Contribuyen con su sonoridad a sentirse contento al escuchar este movimiento del Concierto.

Dinámica. La dinámica no es extrema, se mueve en unas intensidades moderadas que no producen sorpresa. El efecto eco resulta divertido y jovial.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Antes de escuchar la música el musicoterapeuta explica las escenas que aparecen en ella, en distinto orden, y pide a los usuarios que las identifiquen en la audición y las ordenen, escribiendo en un papel: primavera, pájaros, primavera, fuentes, primavera, tormenta, primavera, pájaros, primavera.
- Una vez realizada la actividad anterior, se asigna una letra a cada escena (ABACADAEA), se reparten carteles, cada uno con una letra, y mientras se vuelve a escuchar la música se realiza un musicograma, colocándose por orden los que tengan los carteles, uno al lado del otro, a medida que aparezca cada tema.
- Aprender el ritmo del *ritornello* (consecuente del tema A) y percutirlo sobre las dos piernas, de forma alterna, cada vez que aparezca. Cuando se oyen los otros temas, marcar la pulsación.
- Percutir un obstinado corporal cada vez que aparezca el *ritornello*: ♩ ♩ n ♩
- Percutir un obstinado corporal para las distintas partes o temas (B, C, D, E), como, por ejemplo: B) ♩ n ♩ ♩ // C) j e j e // D) n j e ♩ // E) e ♩ e n ♩

Ejemplos musicales

Tema A, con su antecedente y consecuente (*ritornello*)

The image displays two staves of musical notation. The top staff is labeled 'Tema A Antecedente' and features a treble clef, a key signature of three sharps (F#, C#, G#), and a 4/4 time signature. It contains a melodic line with eighth and sixteenth notes. The bottom staff is labeled 'Tema A Consecuente (ritornello)' and uses the same musical notation. It begins with a similar melodic pattern but includes a trill (tr) in the final measure.

Música acuática, Haendel

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) compuso la **Suite Música Acuática** (*Water Music*) a instancias del rey Jorge I, para ser interpretada en 1717 en un paseo en barcas por el río Támesis. La obra se divide en tres Suites, que tienen el número de catálogo HWV 348, HWV 349 y HWV 350. El fragmento propuesto para la audición es un **movimiento** de la **Segunda Suite, en Re Mayor, HWV 349**. Se trata de **Alla Hornpipe**. El *Hornpipe* es una danza inglesa en compás ternario, que ha recibido su nombre de un instrumento parecido a la gaita.

Tiene una duración entre 3:00 y 4:00 minutos.

Análisis musical

Tempo. La única indicación que hay en la partitura es *Alla Hornpipe*. Se acostumbra a interpretar a una velocidad entre $h=104$ y $h=110$ (la blanca representa un tiempo).

Instrumentación. Orquesta que consta de 2 trompetas, 2 trompas, 2 oboes, fagot, timbales, violines, violas y bajo continuo, formado por violoncelo, contrabajo y clave.

Estructura y forma. Tiene forma ternaria ABA, con la sección A inicial repetida antes de presentar la sección B. La sección A tiene dos frases diferenciadas, una es el antecedente y la otra es el consecuente.

Ritmo. Está escrito en compás 3/2. El ritmo tiene una gran importancia, al ser muy marcado. Se pueden diferenciar dos ambientes rítmicos, el de la sección A y el de B. En A predominan las síncopas (♩ ♩) que, al ser compás 3/2 se oyen como (e ♩ e). En la sección B predomina el ritmo de negra, dos corcheas y negra-dos corcheas, que en realidad se perciben como n / y / m a causa del tipo de compás, en el que la blanca es el tiempo. El hecho de que en muchos momentos predomine la homofonía y todos los instrumentos hagan el mismo ritmo contribuye a destacarlo como un elemento principal. La sección B es menos rítmica, menos marcada.

Melodía. Está en tono de *Re Mayor*. En los cinco primeros compases de la sección A podemos percibir que, partiendo de la nota *la*, realiza un dibujo ascendente hasta el *la* superior, desde el que desciende de nuevo hasta la nota inicial. Es el antecedente de la frase, que empieza con un salto de cuarta ascendente. En el consecuente oímos una progresión melódica descendente que se convierte en lo más característico de esta sección A, ya que tiene un desarrollo a lo largo del tema. La sección B empieza con un dibujo descendente del arpeggio de tónica (*si* menor, ahora). Predominan los dibujos descendentes, que remontan con un salto de octava ascendente para volver a descender (ver *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Aspectos armónicos. La sección B modula a <i>si</i> menor, el tono relativo y vuelve a <i>Re</i> Mayor. Cambia a <i>fa#</i> menor, que resuelve en el acorde de tónica Mayor. Con una progresión de acordes Mayores enlazados por cuartas ascendentes (<i>Fa#</i> M, <i>Si</i> M, <i>Mi</i> M, <i>La</i> M, <i>Re</i> M, cada uno haciendo de dominante del siguiente), llegamos de nuevo a <i>Re</i> Mayor, la tonalidad inicial, para regresar rápidamente a <i>si</i> menor, el tono en que se inició la sección B. En la reexposición de A se vuelve a <i>Re</i> Mayor. Los acordes son muy tonales y las modulaciones se comprenden fácilmente. El fragmento más atrevido, quizás, es el de los acordes enlazados, que es una forma de pasar suavemente de una tonalidad con 6 sostenidos en la armadura (<i>Fa#</i> Mayor) a otra que tiene dos (<i>Re</i> Mayor), disminuyendo uno en cada paso.
Textura. En muchos momentos, especialmente en la sección A, se aprecia una textura homofónica, ya que, excepto el bajo continuo, todos los instrumentos tocan el mismo ritmo. La sección B es más variada y, aparte de momentos de homofonía, también deja oír melodía acompañada y algún breve juego polifónico.
Dinámica. No está indicada en la partitura. Las interpretaciones se hacen, generalmente, tocando más fuerte algunas partes de la sección A que la B. Ello es debido a los instrumentos que intervienen, que en muchos momentos de A son de viento metal y son más sonoros (trompas, trompetas) y en B son de viento madera, además de la cuerda.
Articulación. No está indicada en la partitura. En las interpretaciones se puede percibir que hay algunos <i>staccato</i>, <i>legato</i> y algunos acentos.
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura a tiempo real de toda la *Suite* (*Alla Hornpipe*, en el minuto 2:25):

<https://www.youtube.com/watch?v=jSTActE-Q54>

Partitura de toda la *Suite* en pdf (*Alla Hornpipe*, en la página 7 del pdf):

[https://web.archive.org/web/20211003162113/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/c/c7/IMSLP04855-Handel - Water Music Suite II, HWV 349.pdf](https://web.archive.org/web/20211003162113/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/c/c7/IMSLP04855-Handel_-_Water_Music_Suite_II,_HWV_349.pdf)

Análisis emocional

Tempo. Es bastante rápido y solemne, como corresponde a una celebración, lo que transmite un clima festivo y gozoso.

Ritmo. El ritmo, al ser marcado y tener un papel principal, contribuye a las ganas de moverse y al optimismo. Es una música que anima.

Melodía y Armonía. El modo Mayor y la melodía ascendente comunican sensaciones positivas y alegres. Los arpeggios, especialmente cuando los ejecutan los instrumentos de metal, recuerdan las fanfarrias y contagian ilusión. La armonía, consonante y muy tonal, comunica emociones de seguridad y confianza.

Interválica. Los saltos ascendentes expresan alegría y vitalidad; los descendentes de la sección B son más íntimos y coinciden con un clima más suave proporcionado por el timbre de los instrumentos de viento madera. Al volver a escuchar la sección A de nuevo reaparece el júbilo de las fanfarrias.

Timbre. La orquesta, con sus timbres diferentes, aporta un amplio abanico de ambientes. Brillantes cuando los protagonistas son los de viento metal y más cálidos cuando lo son los de madera. Esta variedad conlleva estar abierto a los cambios y disfrutar de ellos.

Dinámica. Encontramos contrastes también en las formas de interpretación entre la sección A y la B. La más brillante en cuanto a timbre es también la más intensa, la más fuerte. Luego tenemos la ocasión de relajar un poco, entrando en un clima más cercano, con una interpretación más *piano*, para volver a recuperar el matiz fuerte que cierra la obra con todo el ímpetu.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Aprender un obstinado corporal de tres tiempos para acompañar la sección A mientras se escucha la música. Por ejemplo, puede ser: h h ↓ ↓ ' o bien ↓ ↓ h h'. Los participantes realizan uno u otro, o se divide el grupo y cada mitad realiza uno con distintas partes del cuerpo, por turnos o simultáneamente. Para la sección B se puede realizar el obstinado: h d ↓ ' o bien ↓ h ↓ h 'igualmente, se toca uno u otro, o los dos a la vez a cargo de distintos participantes, que pueden tocar a la vez o unos después de los otros. Se puede usar una parte del cuerpo distinta para cada figura.
- Diferenciar auditivamente los fragmentos en los que aparecen los instrumentos de metal (trompetas y trompas, en muchos fragmentos del tema

A) y percutir los obstinados corporales de distinta forma cuando se identifiquen dichos instrumentos. Por ejemplo, usando solo las palmas. Cuando se dejan de oír dichos instrumentos se vuelve a percutir el obstinado con distintas partes del cuerpo, como se venía haciendo.

- Cuando los usuarios oyen los dos primeros compases del antecedente de la sección A percuten el ritmo con las manos en el pecho. Si el musicoterapeuta lo considera oportuno, se pueden percutir los cinco compases. Aparece tres veces en A y tres veces más en la repetición de A.

Ejemplos musicales

Sección A, antecedente y consecuente, y sección B

Sección A

Antecedente *tr*

Consecuente

Sección B

Tritsch Tratsch polca, J. Strauss

Johann Strauss hijo (1825-1899) es autor de la **Polca Tritsch-Tratsch, op. 214**, compuesta en 1858. También se conoce como **Trish Trash Polka**. Es una obra muy popular, ya que forma parte del repertorio del tradicional Concierto de Año Nuevo en Viena. Es una danza de ritmo rápido y muy animada.

Tiene una duración de 2:30 0 2:40 minutos.

Análisis musical

Tempo. Es muy rápido. La indicación metronómica es $\text{♩}=160$.
Instrumentación. Orquesta, formada por <i>piccolo</i> , flauta, 2 oboes, 3 clarinetes, 2 fagots, 4 trompas, 2 trompetas, trombón, tuba bajo, timbales, caja, triángulo, bombo y platillos y sección de cuerda.
Estructura y forma. Es una forma ternaria ABA, con 10 compases de Coda y 2 de Introducción. Cada una de las tres secciones también tiene esa misma estructura ternaria. Las frases son de 16 compases, claramente divididos en periodos de 8 y subperiodos de 4. La sección A está formada por los temas a) b) a). La sección B la constituyen los temas c) d) c) y de nuevo volvemos a la sección A (ver <i>Ejemplos musicales</i> al final de esta ficha).
Ritmo. Está en compás 2/4. Durante toda la pieza el ritmo es muy marcado, como corresponde a una danza rápida. En la sección A, en el tema a) predominan las corcheas, con silencio anterior o posterior (e E E e), lo cual quiere decir que oímos sonidos cortos. En el tema b) se oyen algunas negras, aunque el ritmo básico sigue siendo el de corcheas con sus silencios. La sección B presenta, en su tema c), las mismas corcheas, a las que se añade el ritmo de dos semicorcheas-corchea (M). En el tema d) el ritmo que predomina son las negras y la fórmula inversa corchea-dos semicorcheas (m).
Melodía. Está en tono de <i>La Mayor</i> . Es una melodía muy instrumental, llena de apoyaturas, trinos y mordentes. No es cantable en absoluto por sus grandes y continuos saltos, algunos bastante amplios. La melodía está claramente al servicio del ritmo. Muchas de las apoyaturas que oímos están a distancia de octava ascendente, por lo que dan la sensación de subida, junto con algunas escalas ascendentes en semicorcheas, que producen alborozo. También hay saltos de octava descendente y arpeggios descendentes. Durante toda la pieza están equilibrados los movimientos ascendentes y descendentes.
Aspectos armónicos. Hacia el final del tema a) modula a <i>Sí Mayor</i> , tono en el que empieza el tema b), con un cambio de armadura en la partitura. En la repetición de

a) volvemos al tono inicial de *La Mayor* a través de un pasaje cromático en el que la melodía recorre todos los grados, por semitonos, desde el *mi* al *mi* de la octava superior. La sección B plantea otro cambio de tono, ahora a *Re Mayor*, pasa por *Sol Mayor* en el tema d) con una cadencia en *si menor*. Las armonías son muy tonales, excepto en algunos pasajes cromáticos, pero se asimilan bien porque son progresivos. Hay alguna disonancia de segunda menor o Mayor, pero son muy rápidas debido a la brevedad de las figuras rítmicas y a la velocidad de la pieza.

Textura. En general, se trata de melodía acompañada, aunque en algunos momentos aparezca algún rastro de homofonía, puesto que la mayoría de la orquesta hace el mismo ritmo.

Dinámica. El tema a) está indicado en matiz *piano*. Hacia el final, y para enlazar con el tema b), la intensidad es *forte*. En la segunda parte del tema b) vuelve a *piano* para retomar otra vez a). En la sección B se produce un efecto parecido: c) se interpreta en *piano* y d) en *forte*. En la Coda pasamos de *forte* a *pianissimo* para terminar con los dos últimos tiempos en un súbito *ff*.

Articulación. *Staccato*, *pizzicato*, acentos, *sforzando* y algunos, muy pocos, *legato*.

Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video de la interpretación con orquesta:

<https://www.youtube.com/watch?v=iuONBz7boBc>

Video con la partitura en tiempo real, para piano:

<https://www.youtube.com/watch?v=b2zdl88pXbA>

Partitura para orquesta en pdf:

https://web.archive.org/web/20211003162426/https://kupdf.net/download/tritsch-tratsch-polka-orchestra-score_5914c1b5dc0d603d6ce5e554_pdf

Videos para acompañar con percusiones corporales:

<https://www.youtube.com/watch?v=qCSkFl6R-SQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=NqI5w0jIB6M>

Análisis emocional

Tempo. Es muy rápido, induce al movimiento y a la danza.
Ritmo. Al ser tan marcado es estimulante y favorece el bienestar y las ganas de dejarse llevar por el ritmo.
Melodía y Armonía. Son fáciles de predecir, sobre todo porque casi todo el mundo conoce esta pieza. Las armonías, muy tonales, dan seguridad y confianza. La melodía, con sus mordentes y trinos es como una broma, un juego que invita a sentirse alegre. Es una pieza ligera y optimista, llena de vitalidad.
Interválica. No parece ser un aspecto muy determinante en el efecto emocional, ya que se combinan movimientos ascendentes con los descendentes, pero el contexto está tan lleno de buen humor y, sobre todo, de velocidad, que no hay tiempo de percibir ningún efecto relacionado con el sentido ascendente o descendente. Sí que se perciben los saltos de octava frecuente en la melodía, que crean cierta expectativa y apertura.
Timbre. La gran orquesta ofrece una amplia variedad de timbres y comunica sensaciones de jovialidad y entusiasmo.
Dinámica. Los contrastes entre temas que se ejecutan en <i>piano</i> y otros que, de forma súbita, se tocan con intensidad <i>forte</i> , y a la inversa, atrapan la atención y hacen estar pendientes de esas variaciones de intensidad con curiosidad e interés.
Observación. Aparte de ser una pieza muy conocida está llena de buen humor, como si se tratase de una diversión.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Antes de escuchar la *Polka* el musicoterapeuta pide a los usuarios que, durante la audición, cuenten las veces que oyen el tema inicial, el a). En una segunda audición propone acompañarlo, las ocho veces que aparece, con un obstinado rítmico de dos tiempos con percusiones corporales: n ♩ ' o bien: ♩ n '. Ha de ser un ritmo sencillo porque el tempo es muy rápido.
- El musicoterapeuta hará descubrir el tema b), que aparece cuatro veces, y deberán acompañarlo también con percusiones hechas con instrumentos, como el triángulo o las claves. Una parte del grupo puede hacerlo con un instrumento y el resto con el otro. Este es de cuatro tiempos: n n ♩ ♩ ' para unos, y ♩ n n ♩ ' para otros. Se pueden tocar a la vez o uno después del otro.

- Improvisar ritmos mientras se sigue la audición, con percusiones corporales, una vez, y con instrumentos la siguiente vez.
- Inventar los participantes ritmos obstinados más largos que los de dos o cuatro tiempos para acompañar el tema a). Durante la audición de los otros temas, se puede improvisar libremente.
- Visualizar alguno de los dos videos que se proponen en el apartado *Recursos en internet* y acompañar la música con las percusiones que se indican.

Ejemplos musicales

Sección A, temas a) y b) en una transcripción para piano

The image displays a musical score for piano, consisting of two themes, Tema a) and Tema b), written in 3/4 time and key of D major (two sharps). The score is presented in a transcribed format for piano.

Tema a) is the first theme, starting with a treble clef and a bass clef. It begins with a forte (*f*) dynamic and a trill (*tr*) on the first note of the treble staff. The melody is characterized by eighth and sixteenth notes, often beamed together. The bass line provides a steady accompaniment with chords and single notes. Dynamics include *f*, *p* (piano), and *f* again towards the end of the theme. A trill is also marked on a later note in the treble staff.

Tema b) is the second theme, also in 3/4 time. It begins with a treble clef and a bass clef. The melody is simpler, using quarter and eighth notes. The bass line continues with a steady accompaniment. The theme starts with a forte (*f*) dynamic and ends with a final chord in the treble staff.

Sección B, temas c) y d)

Tema c)

The musical score is written for piano in 2/4 time with a key signature of two sharps (F# and C#). It consists of three systems of staves. The first system is labeled 'Tema c)' and begins with a piano (*p*) dynamic. The second system continues 'Tema c)' and includes a first ending (1.) and a second ending (2.) marked with first and second endings brackets. The third system is labeled 'Tema d)' and begins with a forte (*f*) dynamic. The score includes various musical notations such as eighth notes, sixteenth notes, and chords, as well as performance markings like *p*, *fz*, and *f*.

Tema d)

España, Chabrier

Emmanuel Chabrier (1841-1894) compuso **España, rapsodia para orquesta** en 1883, a raíz de un viaje que realizó por este país el año anterior. Se sumó así a la pasión que despertaba la música de inspiración española, especialmente en Francia, y a la que muchos compositores dedicaron sus obras. Se trata de una partitura brillante y alegre en la que se pueden reconocer temas del folclore español, concretamente una jota y una malagueña.

Tiene una duración entre 5:40 y 6:30 minutos.

Análisis musical

Tempo. Está indicado *Allegro con fuoco*. Se suele interpretar a una velocidad que va desde $j=86$ a $j=96$. La negra con puntillo es la unidad del compás, en este caso. Hacia el final está indicado *Affrettando poco a poco* (acelerando poco a poco).

Instrumentación. Orquesta formada por *piccolo*, 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 4 fagots, 4 trompas, 2 trompetas, 2 cornetas, 3 trombones, tuba, timbales, bombo, platillos, triángulo, pandereta, 2 arpas y sección de cuerda.

Estructura y forma. Se podría decir que está estructurada en dos secciones, AB precedidas de una Introducción y con una Coda final. Ambas secciones son prácticamente iguales, y consisten en ir exponiendo los diversos temas (ver *Ejemplos musicales* al final de esta ficha) una vez en la sección A, uno tras otro, y otra segunda vez en la sección B. Los temas aparecen en el orden en que se presentan en los *Ejemplos*, por lo que la estructura quedaría así: Introducción, Sección A con los temas a), b), c), d), e), puente, f-a); Sección B, con los temas a), b), c), d), e), f-a) y Coda. El tema f-a) consiste en una sencilla melodía realizada por las trompas, fagots, etc. y con el tema a) en segundo plano. El tema a) corresponde a la jota y el b) a la malagueña.

Ritmo. Está en compás 3/8. Se lleva a un tiempo, tomando cada compás como una pulsación. El ritmo es un elemento fundamental, junto con las melodías, ya que es muy marcado, como corresponde a las danzas. Destacan algunas figuras rítmicas, como las del tema a) y d), que combinan corcheas y grupos de dos semicorcheas. Otros temas tienen ritmos menos marcados, más ligados, con predominio de corcheas (un tiempo) y negras (dos tiempos), como el tema b) y el e). Durante 12 compases cambia a compás 2/4 antes de volver al tema a) inicial en la Sección B.

Melodía. Está en *Fa* Mayor. La melodía es muy variada en función del tema musical que exponga. Así, encontramos temas con notas repetidas, como en a) c) y d), otros con inicios a base de dibujos melódicos descendentes, como el tema b) y a la inversa,

o sea ascendentes, en el tema e). Muchas de las melodías son muy reconocibles y algunas incluso se pueden cantar, aunque tienen algunos saltos.
Aspectos armónicos. Por un lado, encontramos armonías muy simples, que provienen de los temas populares y, por el otro, hay armonizaciones mucho más elaboradas incluso de las mismas melodías, y que se basan en cromatismos y algunos acordes alterados. Aparte de acordes de dominantes secundarias, hay algunas modulaciones claras, algunas a tonos alejados: <i>fa</i> menor, <i>Reb</i> Mayor, <i>Do</i> Mayor.
Textura. Es una melodía acompañada.
Dinámica. Aunque encontramos algunos pasajes indicados como <i>piano</i> , <i>pianissimo</i> , <i>sotto voce</i> , <i>dolce espressivo</i> , prevalecen los momentos con intensidad <i>forte</i> o <i>fortissimo</i> , con abundantes <i>crescendo</i> y <i>diminuendo</i> .
Articulación. <i>Pizzicato</i> , <i>staccato</i> , <i>legato</i> , <i>sforzando</i> , acentos, <i>marcato</i> .
Contenidos extramusicales. Se podría decir que pretende exponer y evocar la música propia de España, aunque no se trate de música descriptiva propiamente.

Recursos en internet

Video con partitura en tiempo real, para orquesta:

https://www.youtube.com/watch?v=0_aCpAck4l8

Video con partitura a tiempo real, para piano:

<https://www.youtube.com/watch?v=-G7oPViuGx4>

Partitura para orquesta en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211011094907/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/0/09/IMSLP45653-PMLP04728-Chabrier-EspanaFShu.pdf>

Partitura para piano en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211003163445/https://www.free-scores.com/PDF/chabrier-emmanuel-espaa-106856.pdf>

Análisis emocional

Tempo. Es un tempo rápido, lo que transmite alegría y dinamismo.
Ritmo. Muy marcado en casi todos los temas, como corresponde a música de danza (la jota y la malagueña). Los bailes populares tienen la función de animar, de elevar

el ánimo y transmitir júbilo. En este caso, además, se acentúa el carácter dinámico y festivo de esta música.

Melodía y Armonía. Las melodías y los ritmos nos suenan conocidos, lo que contribuye a las sensaciones de seguridad y agrado. Las armonías sencillas producen estabilidad, mientras que las más elaboradas y con cromatismos mantienen la atención y las expectativas, siempre con un ambiente jubiloso, ya que no hay grandes disonancias. Además, el ímpetu arrollador de la música compensa cualquier sensación de incomodidad que pudieran provocar los cromatismos o las modulaciones a tonos distantes.

Interválica. Las notas repetidas sirven para afirmar, para dar confianza. Los pasajes ascendentes y descendentes se suceden y combinan, de manera que existe una variación interesante que transmite sensaciones positivas.

Timbre. La amplia orquesta nos envuelve, creando momentos más suaves, dulces e íntimos y otros en los que se muestra toda la potencia de la suma de los instrumentos. Sin duda, la orquestación de esta obra transmite vitalidad, alegría y satisfacción.

Dinámica. También es contrastada, aunque el hecho de que prevalezcan más los pasajes fuertes o fortísimos es un elemento estimulante y motivador.

Observación. Es una obra muy alegre, que está compuesta con el propósito de transmitir el gozo que captó el autor de la cultura y el carácter de España.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Antes de escuchar la audición propuesta, el musicoterapeuta propone una improvisación vocal e instrumental que exprese alegría. Para ello, conduce una breve visualización en la que pide a los participantes que evoquen una situación que hayan vivido de gran contento y regocijo y la expresen por medio de la música. Es una improvisación colectiva, en la que empiezan y terminan a la vez.
- Después de la improvisación se escucha la audición y el musicoterapeuta pide a los participantes que, mientras escuchan, realicen un dibujo de lo que les sugiera o despierte la música.
- Después, se colocan en el centro del grupo todos los dibujos, se eligen instrumentos y se realiza otra improvisación instrumental colectiva que refleje lo que transmiten los dibujos en conjunto. Al finalizarla se analiza si la segunda

improvisación ha sido más o menos alegre que la primera, para determinar si la audición de la obra ha influido en las sensaciones de alegría y en qué sentido.

- En una siguiente audición, se pide a los participantes que anoten el orden en que aparecen algunos de los temas y las veces que lo hacen. Previamente, el musicoterapeuta los toca y les asigna una letra, que puede ser las que se propone en el ejemplo u otras, para no revelar el orden en el que aparecen.
- Una vez identificados los temas, el musicoterapeuta propone fijarse en dos (por ejemplo, el a) y el b), que son bastante contrastados y acompañarlos, cada vez que aparezcan, con un obstinado de cuatro compases que, en realidad, son cuatro tiempos, ya que se lleva a un tiempo: j 'J e 'j 'n E ' Otro posible obstinado: J e 'J e '™ 'j '

Ejemplos musicales

Temas que aparecen

Tema a) Jota

Tema b) Malagueña

Tema c)

Tema d)

Tema e)

Minueto, Boccherini

Luigi Boccherini (1743-1805), que es autor de 124 *Quintetos de cuerda*, compuso el **Quinteto de cuerda, op. 11 n. 5 (G 275)**, en 1771. Su movimiento más famoso es el **tercero**, un **Minueto** que es el que se propone en esta audición.

Tiene una duración entre 3:20 y 4:20 minutos.

Análisis musical

Tempo. La única indicación es *Con un poco di moto* (un poco movido). Las interpretaciones más habituales están entre $J=85$ y $J=90$, aunque hay versiones más lentas y otras más rápidas.

Instrumentación. Es una pieza para quinteto de cuerda, formado por dos violines, viola y dos violoncelos, todos con sordina.

Estructura y forma. Como todos los minuetos clásicos tiene una estructura ternaria ABA. La sección A tiene dos temas; a) de 8 compases que se repiten; b) de cuatro compases y a) de 8 compases, con repetición de b) y de a), lo que significa una forma binaria reexpositiva. La sección B, llamada Trío, también tiene forma binaria reexpositiva; está formada por el tema c), de 8 compases repetidos, el tema d), de 8 compases, seguido de c), ambos temas repetidos. Sigue un *Da Capo* sin repeticiones (ver *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Ritmo. Está en compás 3/4 como todos los minuetos. El ritmo es importante, al tratarse de una obra de danza. Durante toda la sección A el segundo violín realiza un obstinado rítmico de semicorcheas y la viola y el primer violoncelo hacen un obstinado de corcheas. En dicha sección es característica la síncopa de tres tiempos (e J J e). También destacan las fórmulas rítmicas de dos corcheas, alguna negra y el ritmo corchea con puntillo-semicorchea (o). La sección B, o Trío, se caracteriza por los grupos de dos corcheas, alguna síncopa como la de la sección A y otras más cortas (e J e). Además, aparece una fórmula nueva (m) mezclada con (y).

Melodía. Está en tono de *La Mayor*. La sección A tiene una melodía muy expresiva y delicada, fácil de recordar, aunque no tan fácil de cantar, puesto que abundan los saltos de octava, séptima, sexta... La sección B muestra muchos más grados conjuntos, en forma de escalas ascendentes y descendentes, con algunos saltos.

Aspectos armónicos. En el quinto compás del tema a) encontramos una modulación a *Mi Mayor*. En el tema b) cambia a *la menor*, para volver a *La Mayor* en a). El Trío está en *Re Mayor*. La armonía es muy consonante y tonal; las modulaciones son a tonos cercanos, excepto el paso por *la menor*, el tema homónimo de *La Mayor*.

Textura. Es una melodía acompañada.
Dinámica. Se mueve siempre en <i>piano</i> y algunos momentos en <i>pianissimo</i> , con indicación de <i>dolce</i> y todos los instrumentos con sordina, como se ha indicado.
Articulación. Encontramos <i>pizzicato</i> en todas las corcheas que acompañan y <i>legato</i> en las semicorcheas. La melodía varía entre <i>legato</i> y <i>staccato</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura tiempo real:

https://www.youtube.com/watch?v=8MRnJfn_VQk

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211011095408/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/1b/IMSLP175903-PMLP06459-Minuet_and_Trio.pdf

Video con la partitura tiempo real y análisis:

<https://www.youtube.com/watch?v=MBIG1JR27ZY>

Análisis emocional

Tempo. Es bastante rápido, aunque no demasiado. Es un tempo tranquilo y elegante, como corresponde a una danza de salón.
Ritmo. Tiene un papel importante, por lo que estimula y eleva el ánimo, incitando al movimiento. Comunica alegría.
Melodía y Armonía. La melodía, expresiva, destila felicidad y contento. Es dulce y afectuosa, un poco filtrada por las sordinas de los instrumentos. Comunica tranquilidad y sensaciones de agrado y contento. La armonía, al ser tan clara, tonal y predecible, transmite confianza y bienestar.
Interválica. En la sección A predominan los diseños con intervalos ascendentes, lo que contribuye a las sensaciones de apertura y optimismo. En B están intercalados los ascendentes con los descendentes, con intervalos de segunda que crean más proximidad y calidez.

Timbre. Las cuerdas con sordina le dan a este *Minueto* un aire dulce y apacible, que conecta con una alegría tranquila y sin estridencias.

Dinámica. Al mantenerse en una intensidad *piano* o *pianissimo* crea un clima de suavidad y delicadeza muy agradable, como si la música nos mimara y acariciara.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- El musicoterapeuta sugiere a los participantes que escuchen la pieza buscando y contando todas las veces que aparece el tema a), concretamente los cuatro primeros compases. Aparece 6 veces. Durante esos cuatro compases, todo el grupo marca el ritmo de corcheas (2 en cada tiempo) sobre las rodillas, como el que realiza el segundo violín. En el resto de la pieza inventan ritmos con percusiones corporales.
- Durante la audición de la Sección B, todos acompañan con un obstinado corporal de tres tiempos: e ♩ e n
- Entre todos inventan un obstinado para acompañar la sección A y otro para la sección B, realizados con instrumentos de sonido débil, como el triángulo, los címbalos o las claves tocadas con volumen bajo para no tapar la música.

Ejemplos musicales

Temas a) y b) de la sección A, y c) y d) de la sección B

Sección A

a)

b)

Sección B

c)

d)

9. Músicas que transmiten tristeza y melancolía

Las 11 audiciones que se proponen para crear emociones de tristeza y melancolía son obras que están en modo menor, pues está constatado que es uno de los aspectos de la música que conecta mejor con dichas emociones, junto con otras características, como el tempo lento, unas melodías descendentes e interpretadas en *legato*, intervalos estrechos, volumen flojo y con pocos cambios de intensidad y, siempre que los haya, es preferible que sean progresivos y suaves.

Son ejemplos de músicas de la época barroca, principalmente, y algunas del siglo XIX y XX. Se han evitado obras representativas del Romanticismo para no caer en el dramatismo que solían imprimir los románticos a sus obras, hasta el punto de resultar demasiado atormentadas muchas veces. En cambio, las obras elegidas son más sobrias, más serias y, en general, con pocas concesiones a los sentimientos trágicos o desesperados. Hay alguna que resulta más intensa, y que ya se advierte en la ficha individual, pero casi todas producen un grado de tristeza asumible y asimilable.

La instrumentación es un factor importante. Por ello, se proponen obras para conjuntos pequeños, principalmente de cuerda, sin que destaquen instrumentos de viento metal, como las trompetas, por ejemplo, que crean un ambiente brillante y festivo. En cambio, las composiciones para pocos instrumentos y muy especialmente los de cuerda, aportan un clima sereno, cercano y melancólico si se combinan con otros elementos como la velocidad lenta o muy lenta, el modo menor y una intensidad muy suave, en *piano* o *pianissimo*.

Respecto a la velocidad, es conveniente destacar que las obras elegidas están en un rango que va desde $\text{♩}=34$ (es decir un tiempo, que puede ser una blanca o una corchea, según en qué compás está escrita la partitura) hasta $\text{♩}=72$ para la más rápida, aunque la mayoría se mueven en velocidades entre $\text{♩}=40$ y $\text{♩}=50$.

Utilizaciones terapéuticas

La tristeza es una emoción que suele considerarse negativa, en contraposición a la alegría, que se juzga positiva. Esto es cierto solo en parte, ya que todas las emociones son válidas por igual y todas tienen una función para el ser humano. Saber manejarlas

es un síntoma de madurez y hay que aprender a convivir con ellas, ya sean consideradas positivas o negativas.

A menudo, las llamadas emociones negativas se ocultan o se disfrazan, como por ejemplo la tristeza, que puede manifestarse a veces con enfado, sin que la persona que lo hace sea consciente de ello. Es importante reconocer en uno mismo cualquier emoción y acogerla e integrarla.

En este sentido, la música puede ayudar mucho ya que existen innumerables obras que despiertan estos sentimientos y ayudan a hacerlos más presentes y conscientes.

En el caso de la tristeza se pueden usar las músicas propuestas en distintas circunstancias y de distintas maneras.

Puede ser que un usuario haya tenido una pérdida de cualquier tipo y necesite expresar la tristeza que ello le causa. También existe la posibilidad de que algún participante tenga dificultad para conectar con su emoción y la reprima. O podemos encontrar la circunstancia antes citada, de una persona que manifieste su tristeza a través de otra emoción distinta. En todos estos casos la audición de música triste puede facilitar la conexión y la expresión de la tristeza y la melancolía, permitiendo a la persona conocer lo que siente y aprender a convivir con ello y a gestionarlo.

Otra utilización de este tipo de música es más bien de tipo preventivo. Se trata de poner a los usuarios en situación para que aprendan a manejarse en el momento en el que experimenten una emoción de tristeza en su vida cotidiana, a causa de un contratiempo, una pérdida, una discusión, una frustración, etc.

Si la sesión se realiza en grupo se puede dar el caso de que uno de los participantes esté viviendo una situación de duelo o una depresión, pero el resto del grupo no. En este caso, se puede acordar con todos una intervención específica destinada a ese usuario y en la que participe todo el grupo dándole soporte y contención.

Al elegir las músicas hay que tener en cuenta que las obras pueden producir distintos grados de intensidad emocional, según sus características musicales, por lo que hay que pensar en la capacidad de manejar las emociones que tenga el grupo o la persona para no proponer una audición que pueda desbordarle. En las fichas de análisis se advierte de las obras que pueden ser muy intensas y desencadenar emociones fuertes.

Algunas de las obras que se presentan pueden generar calma y relajación como emoción principal, debido a que tienen *tempos* muy lentos e intensidades muy flojas.

También pueden producir sentimientos de ternura o amor, mezclados con la tristeza o, en algunos casos, en lugar de ella.

Cualquier reacción es válida, aunque no sea la esperada o no coincida con la emoción que se deseaba trabajar. Es importante anotar qué músicas han provocado distintas emociones a cada participante para poder modificar la audición o repetirla, si ha resultado adecuada.

También hay que considerar, a nivel general, que una misma música puede causar efectos distintos en la misma persona, en función de su momento.

Puede combinarse la audición de músicas que provocan tristeza con las que inducen la emoción contraria, las que se proponen en el capítulo anterior. Por ejemplo, si el musicoterapeuta lo considera oportuno puede proponer una audición de música triste seguida de una más alegre, pero sin dejar de trabajar la emoción de la tristeza y sin pasarla de largo para ir enseguida a buscar la alegría.

En cuanto a las actividades propuestas están en consonancia con el objetivo de este capítulo. Así, se sugiere a los participantes que expresen y comuniquen la tristeza que les haya generado la música con improvisaciones vocales e instrumentales, danza en parejas, dibujos con colores específicos asociados a distintas emociones o grados de tristeza, meditación en movimiento siguiendo determinado ritmo, autoabrazos y autocaricias, abrazos y protección al compañero, reconocimiento de algún aspecto musical acompañándolo de alguna acción, como percusión corporal, distintos tipos de agrupamiento de los participantes según lo escuchado, etc. Sobre todo, se promueve el intercambio entre los participantes, ya sea de forma verbal o, mayoritariamente, musical, creando un espacio individual y grupal para explorar la tristeza y poder elaborarla, expresarla y compartirla recibiendo el respaldo del grupo.

Fantasia sobre Greensleeves, Vaughan Williams

Ralph Vaughan Williams (1872-1958) compuso su **Fantasia sobre Greensleeves** en 1934. Es una obra para flauta, arpa y cuerda, que toma el tema de la canción popular inglesa *Greensleeves*. También utiliza otra canción tradicional inglesa como tema central.

Tiene una duración entre 4:20 y 5:00 minutos.

Análisis musical

Tempo. Los 5 compases de la Introducción están indicados como *Lento* (6 beats), que equivale a $\dot{E}=100$. A partir de ahí se indica *Lento moderato* (2 slow beats), equivalente a $j=48$. La parte central es un *Allegretto*, que se interpreta a una velocidad de $J=78$. La parte final vuelve a ser *Lento* y *Lento moderato*, como al principio.

Instrumentación. 2 flautas, arpa y sección de cuerda.

Estructura y forma. Tiene una forma ternaria: Introducción-ABA. Apreciamos una Introducción de 5 compases a cargo de la flauta y el arpa; le sigue una sección A en la que se escucha la canción tradicional *Greensleeves*. La sección B está formada por otra canción tradicional inglesa, *Lovely Joan*, en compás 4/4 (ver *Ejemplos musicales*). Después de un puente de 3 compases se vuelve a la Introducción de flauta y arpa, de nuevo en compás 6/8 y *Fa* Mayor, y a la sección A.

Ritmo. La sección A está con compás 6/8. La sección B está en compás 4/4. El ritmo tiene una función de acompañamiento de la melodía, que es el elemento principal. En la sección A es característico el ritmo de negra-corchea y el de corchea con punto-semicorchea-corchea. En la sección B podemos oír negras, grupos de dos corcheas y el ritmo corchea con puntillo-semicorchea (o).

Melodía. La sección A está en *fa* menor y en modo de *fa* dórico (modo menor con el sexto grado elevado). La melodía de A es ascendente al inicio, descendente luego y ondulante a continuación. Es muy cantable ya que tiene pocos saltos: segundas, terceras y cuartas. La sección B tiene inicio ascendente, algunos saltos más amplios que llegan hasta la sexta, pero también muchos grados conjuntos y notas repetidas.

Aspectos armónicos. La armonía es muy tonal, respetando la de los temas populares en los que se basa la obra. Los pasajes de la melodía de la sección A, utilizan el *re* natural y el *mi* natural (escala de *fa* menor mixta) o tan solo el *re* natural otras veces (modo de *fa* dórico). La sección B está íntegramente en modo de *re* dórico.

Textura. Es melodía acompañada, excepto algunos pasajes de B, en los que se puede oír homofonía, en forma de unísonos de varios instrumentos tocando la melodía.

Dinámica. Se mueve entre el <i>pianissimo</i> y el <i>piano</i> , llegando al final a <i>ppp</i> . Un crescendo al final de la sección B conduce a un <i>forte</i> , que dura exactamente un tiempo, antes de volver al matiz <i>piano</i> .
Articulación. En la sección A la melodía es <i>legato</i> y el acompañamiento de la cuerda grave es <i>pizzicato</i> . En la sección B encontramos algún <i>tenuto</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

https://www.youtube.com/watch?v=k_EK87AFUf0

Partitura versión para piano, en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211003164150/https://musopen.org/es/music/4753-fantasia-on-greensleeves/>

Análisis emocional

Tempo. Es muy lento, lo que crea una sensación de calma y relajación.
Ritmo. El compás 6/8 y sus fórmulas rítmicas crean un balanceo suave, que invitan a la introspección. Este aspecto, junto con la lentitud del tempo permiten conectar con sentimientos de nostalgia y añoranza.
Melodía y Armonía. El modo menor, unido a un tempo lento, es un factor que genera el clima de tristeza y melancolía. Esto es muy notable en la sección A, aunque no tanto en B, que es algo más rápido y en compás de cuatro. Pero después de un leve alivio, se vuelve a la aflicción inicial. Las armonías, claras y asentadas en la tonalidad proporcionan una base segura, igual que las melodías tradicionales, reconocibles y cercanas.
Interválica. Las melodías de A y B tienen inicios ascendentes, lo cual ayuda a quitarle dramatismo a la obra. La combinación entre intervalos anchos y estrechos confiere un equilibrio importante, cosa que asegura cierta contención. No es una música desesperada, sino que irradia una tristeza serena y calmada, adecuada para revivir o trabajar situaciones que no sean excesivamente dramáticas.
Timbre. El arpa tiene aquí un sonido suave, con arpeggios similares al sonido del agua. La cuerda tiene un timbre envolvente en esta obra, que abraza y acaricia, creando un clima de calidez y protección.

Dinámica. El volumen, que se mantiene flojo o muy flojo en toda la obra, contribuye a crear este clima de intimidad y languidez, muy apropiado para conectar con las emociones de pena, tristeza y abatimiento.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Durante la audición, pedir a los participantes que expresen sobre un papel lo que les mueve la música. Pueden hacer un dibujo, escribir un poema, palabras o frases que transmitan su sentir, etc. Después de la audición cada persona expone lo que ha creado y lo comparte con el grupo.
- A partir del tema de la canción popular *Greensleeves*, hacer una improvisación melódica. Primero se canta el inicio de dicho tema, todos juntos, y luego cada persona hace un solo inspirado en la melodía y que transmita lo que le hace sentir. El resto le acompaña con instrumentos de sonido suave.
- Actividad de pregunta-respuesta melódica. Cada persona, de manera individual, improvisa una melodía sin texto que refleje su estado de ánimo después de la audición y busca con la mirada a un interlocutor para que le responda, improvisando también. El grupo acompaña con percusiones corporales tocadas con un volumen muy flojo.

Ejemplos musicales

Inicio de los temas de la Introducción, de la sección A y de la sección B

The image displays three staves of musical notation. The first staff, labeled 'Introducción', is in 6/8 time and features a treble clef with a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat). It begins with a whole note chord of F3, B-flat3, and D-flat4, followed by a melodic line of eighth notes: F4, G4, A-flat4, B-flat4, C5, B-flat4, A-flat4, G4, F4. The second staff, labeled 'Sección A', is in the same key and time signature, starting with a quarter note F4, followed by eighth notes G4, A-flat4, B-flat4, C5, B-flat4, A-flat4, G4, and ending with a quarter note F4. The third staff, labeled 'Sección B', is in 4/4 time and starts with a quarter note F4, followed by eighth notes G4, A-flat4, B-flat4, C5, B-flat4, A-flat4, G4, and ending with a quarter note F4.

Concierto para piano n. 23, Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) compuso 27 *Conciertos para piano y orquesta*. La propuesta de esta audición es escuchar el **segundo movimiento, Adagio**, del **Concierto n. 23, KV 488**, compuesto en 1786.

Tiene una duración que va desde 6:30 a 8:00 minutos, aunque las interpretaciones más habituales están sobre los 7:00 minutos.

Si el musicoterapeuta considera que es demasiado largo se puede escuchar tan solo una parte.

Análisis musical

Tempo. Es muy lento. Está indicado *Adagio*. Se suele interpretar a una velocidad de $j=34$.

Instrumentación. Piano solista, flauta, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas y sección de cuerda.

Estructura y forma. Tiene una forma ternaria ABA-Coda. La sección A presenta tres temas: a) b) y c). La sección B, en modo Mayor, se basa en un solo tema que se repite y sobre el que se hacen variaciones. Se reexpone A y se termina con una Coda basada en el tema b) de la sección A (ver *Ejemplos musicales*).

Ritmo. Está en compás 6/8. Tiene un ritmo de Siciliana, una danza lenta de los siglos XVII- XVIII que se caracteriza por las siguientes figuras rítmicas:

Además de estas figuras encontramos grupos de seis semicorcheas, de tresillos de semicorcheas y de doce fusas, aunque los dos temas principales se construyen con el ritmo corchea con puntillo-semicorchea-corchea y grupos de tres corcheas. El ritmo es un elemento importante ya que imprime a la obra un movimiento de suave y lento balanceo.

Melodía. Está en *fa#* menor. Las melodías de la Sección A son muy líricas y expresivas, con cromatismos y notas de adorno. El tema b) es cantable, al contrario que el a), que debido a sus saltos amplios y a las notas de adorno no es adecuado para la voz. El tema c) se inicia con un grupeto sobre la nota *do* a la que le sigue un salto de octava y luego un descenso cromático. El inicio del tema a) es ascendente, mientras que el del tema b) es descendente. Los cromatismos se extienden a los acompañamientos de la orquesta.

Aspectos armónicos. Encontramos algunas modulaciones. La sección B está en <i>La Mayor</i> . Al volver a exponer la sección A volvemos al tono inicial de <i>fa# menor</i> . Hay algunos acordes cromáticos (sobre el segundo grado rebajado, por ejemplo) pero, en conjunto, la armonía es tonal y consonante.
Textura. El inicio del piano se puede considera homofónico. Luego se convierte en melodía acompañada y en algunos momentos se pueden oír juegos contrapuntísticos, en forma de diálogo, entre el piano y distintos instrumentos.
Dinámica. Prácticamente todo este movimiento está en matiz <i>piano</i> , excepto unos pocos compases que están indicados en intensidad fuerte. El final es <i>pianissimo</i> .
Articulación. Se puede apreciar <i>legato</i> , <i>pizzicato</i> , <i>staccato</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video de la partitura para piano y orquesta en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=kMR0O-iW2lw>

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211004074827/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/9/97/IMSLP540855-PMLP15393-Adagio_KV488_Sasaki.pdf

Video con análisis detallado en tiempo real, en inglés:

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

Video con la partitura y el análisis en tiempo real, en inglés:

<https://www.youtube.com/watch?v=j4bHaHhwFC8>

Análisis emocional

Tempo. El tempo es muy lento, aunque no se percibe tan lento debido a que cada pulso se divide en tres corcheas y eso da una sensación de mayor velocidad. No obstante, es una pieza lenta, tranquila, reposada, que invita a mirar hacia el interior.
Ritmo. El balanceo del 6/8 y su ritmo característico crean una impresión de languidez y abandono que propicia la conexión con sentimientos melancólicos. Invita a un movimiento suave y sosegado.

Melodía y Armonía. El modo menor, junto con la lentitud del tempo, facilitan la conexión con emociones tristes. La melodía del inicio es muy bella, pero también nostálgica. El tema b), con su carácter descendente, es muy emotivo y conmovedor. Hay un momento de esperanza en la sección B, porque está en modo Mayor, pero pronto volvemos al modo menor y a su carácter taciturno.

Interválica. Hay saltos amplios y estrechos. Melodías de carácter ascendente y otras descendentes. Pero, en realidad, lo que imprime el tono triste de esta pieza es el modo menor y el tempo tan lento, junto con la calidad de las melodías y el ritmo de Siciliana. La interválica aquí no tiene un papel significativo a la hora de crear emociones, aunque los cromatismos le confieren cierto aire dramático.

Timbre. El piano solista, que toca con intensidad suave, tiene un timbre cálido y cercano. Los instrumentos de viento madera transmiten un clima acogedor.

Dinámica. Todo el movimiento se mueve en matiz *piano*, lo que es equivalente a que te susurren la música, creando un efecto de gran recogimiento.

Observación. Este *Adagio* tiene dos climas, el de la sección A y el de B, que es más alegre, o menos triste, por estar en modo Mayor. Si el musicoterapeuta desea que los participantes se queden con esa última impresión, puede cortar la audición justo antes de la reexposición de A. De esta manera se mantendrá un clima algo más luminoso. Si, por el contrario, desea acabar con el ambiente más oscuro puede dejar la pieza hasta el final. No es una obra demasiado dramática ni desesperada. Se mueve en un ambiente de melancolía y tristeza bastante serenas.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Antes de la audición el musicoterapeuta les pedirá que la escuchen prestando mucha atención a las emociones que les despierta y plasmándolas sobre el papel con colores. Les indicará que usen dos colores para diferenciar las sensaciones tristes de las que no lo son tanto. Le dará a cada persona dos colores de cera, uno azul oscuro y otro amarillo luminoso. Cuando la música les despierte más tristeza dibujarán azul y cuando la sientan más alegre, usarán el amarillo, siguiendo un orden de izquierda a derecha, como si escribieran. Luego se compara la percepción de cada usuario y se observa si han notado el cambio de ambiente en la sección B y si todos lo han percibido de la misma manera.
- Es un Concierto para piano y orquesta, lo cual significa que este instrumento es el protagonista la mayor parte de las veces y la orquesta le acompaña, aunque tiene momentos en los que el piano calla y se oye la orquesta entera o algunos

instrumentos que toman el protagonismo. Distribuidos por el espacio, en esta actividad se trata de darse cuenta de los distintos roles. Los usuarios estarán atentos a los pasajes en los que toca el piano solo, y en ese momento todos se moverán de forma individual haciendo un balanceo hacia derecha e izquierda siguiendo el ritmo. Cuando oigan que el piano es el solista, pero también toca la orquesta en segundo plano, se juntarán en parejas y, colocados de frente y tomados de las manos, se balancearán juntos. Y, finalmente, cuando se oiga a la orquesta sola sin el piano se agruparán juntándose 3, 4 o 5 personas haciendo un círculo, tomadas de las manos y balanceándose. Los cambios han de ser rápidos, por lo que es preferible que no se sitúen demasiado alejados unos de otros para poder agruparse de dos en dos o más personas.

- Situados en el espacio, escucharán la pieza realizando distintas acciones en función de la emoción que experimenten. Cada persona observará lo que le despierta la música y si siente tristeza buscará un compañero y se abrazarán unos momentos mientras se balancean siguiendo la música. Luego buscará otro compañero al que abrazar. Si en otro momento de la audición tiene una sensación menos triste o, incluso algo alegre, se quedará de pie, abrazándose a sí misma mientras se balancea. Con esta actividad el musicoterapeuta puede observar las emociones que despierta la música a los participantes y constatar si son coincidentes o, por el contrario, mientras unos se abrazan a un compañero, lo que manifiesta que se sienten tristes, otros están consigo mismos, lo que indica cierta alegría o menos tristeza.

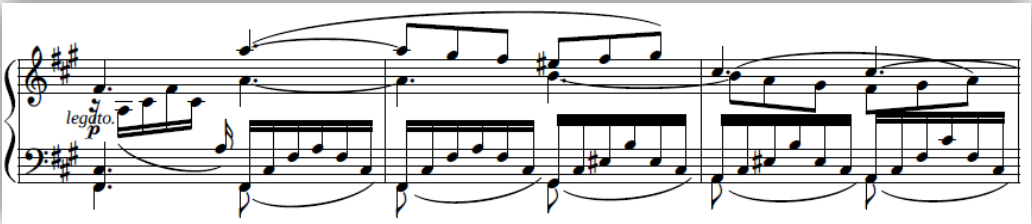
Ejemplos musicales

Sección A, tema a)

Sección A, tema b)

Sección A, tema c)

Sección B

Muerte de Aase, Grieg

Peer Gynt es un drama que Henrik Ibsen escribió en 1867. El compositor Edvard Grieg (1843-1907) compuso la música incidental para esta obra, que se estrenó en 1876. La música incidental o de escena que compuso Grieg tenía 23 movimientos, pero posteriormente extrajo 8 y creó las dos *Suites para orquesta* n. 1, op. 46 y n. 2, op. 55.

En la audición propuesta se escuchará el **segundo movimiento de la primera Suite, op. 46**, con el título **Muerte de Aase**, donde se describe el diálogo de Peer Gynt con su madre, que está en el lecho de muerte.

Tiene una duración entre 4:00 y 6:00 minutos, aproximadamente. La diferencia de duración radica en que se interpreta a distinta velocidad.

Análisis musical

Tempo. *Andante doloroso*. La indicación que hay en la partitura es $\text{♩}=50$.

Instrumentación. Orquesta de cuerda formada por: violines primeros, violines segundos, violas, violoncelos y contrabajos. Todos tocan con sordina.

Estructura y forma. Tiene una forma binaria AB. La sección A está constituida por tres frases: a) a') a), de ocho compases cada una, divididas en dos periodos de cuatro. La frase a') es la misma que a), pero un quinta más arriba. La sección B está formada por dos frases iguales, b) y b') (la segunda, octava baja), de ocho compases, divididas en dos periodos de cuatro, y una frase de 5 compases para terminar, que repite cuatro veces el último compás de b') más un acorde final (ver *Ejemplos musicales*).

Ritmo. Está en compás 4/4. Predomina el ritmo $\text{♩} \text{♩} \text{h} \text{'}$ $\text{♩} \text{♩} \text{h} \text{'}$ $\text{♩} \text{♩} \text{h} \text{'}$ $\text{♩} \text{♩} \text{h} \text{'}$ durante toda la pieza, como una especie de obstinado. En la sección A encontramos, sobre todo, el ritmo de los dos primeros compases y alguna vez el del tercer compás. La sección B está construida tan solo con el ritmo $\text{♩} \text{♩} \text{h} \text{'}$

Melodía. Está en *si* menor. La melodía de la sección A se basa en grados conjuntos y, sobre todo, en saltos de cuarta ascendente y de quinta descendente para retomar el dibujo de tres notas que caracteriza el tema a). En la sección B hay un cambio de tendencia y los dibujos ascendentes de tres notas se sustituyen por escalas descendentes, en un ámbito de octava, y con cromatismos.

Aspectos armónicos. La frase a') está en *fa#* menor, para volver a *si* menor en a). En la sección B hay una breve modulación a *Sol* Mayor, con varias cadencias plagales con el acorde de sexta aumentada. Volvemos a *si* menor para terminar.

Textura. Estamos ante una textura claramente homofónica en la que prácticamente toda la orquesta realiza los mismos ritmos en forma de acordes.

Dinámica. Los ocho compases últimos de la sección A son *forte* (cuatro compases) y *fortissimo* (los cuatro últimos). El resto es *piano* y *pianissimo*.

Articulación. Es siempre *legato*, con algún acento.

Contenidos extramusicales. Describe el momento de la muerte de la madre del personaje protagonista, Peer Gynt.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

https://www.youtube.com/watch?v=bcu2l6GS3_Y

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211004075222/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/8/89/IMSLP190950-WIMA.25f4-Ases_Tod.pdf

Análisis emocional

Tempo. La lentitud del tempo es uno de los aspectos que imprimen a este movimiento su aire triste, aunque no es el único.

Ritmo. El ritmo J J h 'deja en suspenso el pulso durante dos tiempos, el tercero y el cuarto, ya que en casi todas sus apariciones ningún instrumento articula el cuarto tiempo del compás y en el tercero solo hay un sonido. Cada vez que aparece este ritmo tenemos la sensación de que se para el tiempo, en el sentido musical y vital.

Melodía y Armonía. La melodía, en modo menor, comunica dos sensaciones distintas. En la sección A, a pesar de dar la impresión de tristeza, hay un cierto clima de esperanza, subrayado por los motivos ascendentes de tres notas y porque llegamos a una intensidad *fortissimo* al final de la sección, a modo de clímax emocional esperanzado. En cambio, la sección B presenta un ambiente trágico, de lamento, representado por las escalas y los cromatismos descendentes. El tempo se va parando, y no porque haya un *ritardando*, sino porque el ritmo de las figuras aumenta su valor en los últimos compases y las negras se convierten en blancas, con el mismo dibujo melódico de tres notas descendentes. Esta segunda parte es la que mejor describe el proceso de la muerte y, por lo tanto, es la más dramática.

Interválica. Los saltos ascendentes de la sección A y las escalas descendentes de la sección B marcan una diferencia, como se ha indicado, aunque todo el fragmento

está impregnado de tristeza debido al tempo tan lento, el modo menor y el ritmo. Los intervalos ayudan a dar más fuerza a un clima conmovedor.
Timbre. Los instrumentos de cuerda con sordina dan a la música un timbre apagado, muy propio de lo que se quiere transmitir.
Dinámica. El <i>piano</i> y <i>pianissimo</i> en que se mueve la obra destila emotividad e intimidad. Los compases en <i>forte</i> y <i>fortissimo</i> comunican el patetismo del momento álgido a partir del cual Aase empieza a fallecer.
Observación. Es una música que puede ser útil para personas que han sufrido la muerte de un ser cercano, siempre que se use con contención por parte del musicoterapeuta y del grupo y se permita la expresión de las emociones que despierte.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Los participantes se distribuyen por el espacio. Durante la audición de la sección A se les propone realizar una especie de meditación en movimiento, que consiste en caminar dos pasos hacia delante, coincidiendo con las dos negras del ritmo ♩ ♩ h 'y pararse durante los dos tiempos que dura la blanca. Cuando suena el otro ritmo, el ♩ ♩ ♩ n 'caminan hacia atrás siguiendo el pulso. Durante la sección B se toman de la mano en parejas y caminan de la misma manera, pero solo hacia adelante, ya que el segundo ritmo, el que tiene corcheas, no aparece en esta sección.
- Esta actividad es para realizar si en el grupo hay alguna persona que ha sufrido una pérdida y se quiere trabajar el duelo con ella. Dicha persona permanece sentada, o de pie, quieta mientras suena la música. De uno en uno, cada miembro del grupo se le acerca por la espalda, siguiendo la pulsación de la música, y le da un abrazo durante la sección A. En la sección B los participantes forman un círculo alrededor de la persona y se balancean suavemente hacia derecha e izquierda, con un movimiento cada dos tiempos. Primero se toman de las manos, luego se aproximan más, entre ellos y a la persona del centro, tomándose de la cintura. Hay que lograr que la persona que está en medio del círculo se sienta abrazada por el grupo, acercándose a ella todo lo que ella desee, sin invadirla.

Ejemplos musicales

Sección A, Tema a) e inicio del a')

Sección A

a) Andante doloroso (♩ = 50)

The musical score for Sección A consists of two staves. The first staff, labeled 'a)', is in G major (one sharp) and 4/4 time. It begins with a piano (*p*) dynamic and a half note G, followed by a half note A, a quarter note B, and a quarter note A. This is followed by a half note G, a half note F#, a quarter note E, and a quarter note D. The staff then continues with a half note C, a half note B, a quarter note A, and a quarter note G. The second staff, labeled 'a'', begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and a half note G, followed by a half note A, a quarter note B, and a quarter note A. This is followed by a half note G, a half note F#, a quarter note E, and a quarter note D. The staff then continues with a half note C, a half note B, a quarter note A, and a quarter note G. The tempo is marked 'Andante doloroso' with a quarter note equal to 50 beats per minute.

Sección B, Tema b) e inicio del b')

Sección B

b)

The musical score for Sección B consists of two staves. The first staff, labeled 'b)', is in G major (one sharp) and 4/4 time. It begins with a piano (*p*) dynamic and a half note G, followed by a half note A, a quarter note B, and a quarter note A. This is followed by a half note G, a half note F#, a quarter note E, and a quarter note D. The staff then continues with a half note C, a half note B, a quarter note A, and a quarter note G. The second staff, labeled 'b'', begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and a half note G, followed by a half note A, a quarter note B, and a quarter note A. This is followed by a half note G, a half note F#, a quarter note E, and a quarter note D. The staff then continues with a half note C, a half note B, a quarter note A, and a quarter note G. The tempo is marked 'Andante doloroso' with a quarter note equal to 50 beats per minute.

Concierto para oboe, Marcello

El **Concierto para oboe y cuerdas en re menor** lo compuso Alessandro Marcello (1673-1747) y fue publicado en 1716. La audición propuesta es la del **segundo movimiento, Adagio**. Bach escribió una adaptación para teclado de este concierto (BWV 974) con la melodía muy ornamentada. Las interpretaciones que se hacen actualmente del Concierto de Marcello toman la melodía de Bach.

Tiene una duración entre 3:30 y 4:30 minutos.

Análisis musical

Tempo. <i>Adagio</i> , un movimiento muy lento, sin indicación de metrónomo en la partitura. Se acostumbra a interpretar sobre $\text{♩}=42$.
Instrumentación. Oboe solista, violines, violas, violoncelos y órgano.
Estructura y forma. Es una pieza corta y tiene una melodía que va fluyendo. Se podría considerar que tiene dos partes: la primera hasta el compás 14 y la segunda a partir del 15, en el momento en que hay algunas modulaciones pasajeras.
Ritmo. Está en compás 3/4. El acompañamiento realiza corcheas durante toda la pieza, mientras la melodía se mueve de forma libre con trinos, mordentes, apoyaduras, etc.
Melodía. Está en <i>re</i> menor. La melodía que escribió Marcello es muy simple, con ritmo de corcheas y semicorcheas, pero la adaptación de Bach contiene muchas notas de adorno propias de la escritura para clave en los movimientos lentos, ya que el instrumento no puede alargar los sonidos. Empieza con un diseño melódico ascendente que vuelve a bajar para volver a subir en forma de progresión. La melodía original de Marcello se basa en notas repetidas y saltos estrechos.
Aspectos armónicos. Hay alguna modulación pasajera, a <i>sol</i> menor, <i>la</i> menor y <i>Fa</i> Mayor. La armonía es consonante y tonal, sencilla de asimilar.
Textura. Hay unos pocos momentos de homofonía, en los que la orquesta y el solista realizan el mismo ritmo de corcheas, pero en casi toda la obra encontramos melodía acompañada, sobre todo por la abundante ornamentación que realiza el oboe solista.
Dinámica. Se interpreta con un volumen <i>piano</i> y <i>pianissimo</i> . Los siete últimos compases están indicados <i>forte</i> .
Articulación. Es <i>legato</i> durante toda la interpretación.
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura de Bach interpretada en piano, en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=AvkV8-ylzuY>

Video de la partitura de Marcello en tiempo real, aunque la parte del oboe que suena es la de Bach:

https://www.youtube.com/watch?v=tWRZ3dgm_JY

Partitura de la transcripción de Bach, que se corresponde con la parte del oboe:

<https://web.archive.org/web/20211004075651/https://musescore.com/user/35348/scores/53267>

Análisis emocional

Tempo. Es muy lento, un aspecto fundamental para que la música se identifique con la emoción de tristeza.

Ritmo. El obstinado de las cuerdas, con corcheas, tiene la función de sostener la melodía, ofreciendo un soporte musical y emocional.

Melodía y Armonía. La melodía es muy expresiva y afligida, debido en parte al modo menor, junto con su lentitud. Despierta sentimientos de nostalgia.

Interválica. La melodía ofrece muchos y variados intervalos debido a la ornamentación. El inicio es claramente ascendente, lo que transmite una cierta luz que mitiga algo la melancolía. Luego, la melodía va atrapando al oyente, conduciéndolo suavemente por olas de emoción.

Timbre. El oboe, con su sonido penetrante, impacta de forma efectiva sobre las personas, captando la atención. La cuerda que acompaña contagia una sensación de proximidad y calidez.

Dinámica. El matiz flojo que predomina en toda la pieza contribuye a la interiorización.

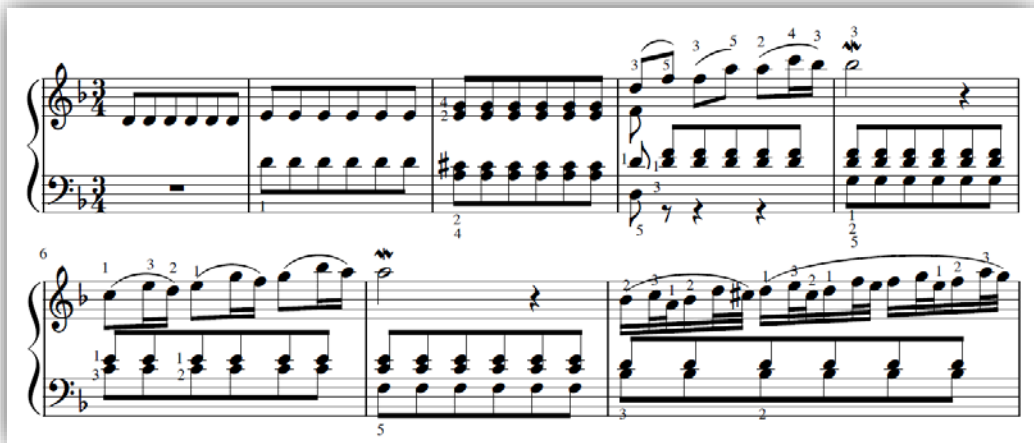
Observación. Es una música triste pero no dramática. Tiene un dulzura apesadumbrado, pero sin desesperación. Es apropiada cuando no se desea movilizar excesivamente a la persona o al grupo.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Los participantes se sitúan por parejas. Cada pareja se coloca de manera que una persona está delante y la otra a su espalda. La consigna es que la que está situada delante realice una danza lenta, siguiendo la música que escucha, y la de atrás mantenga un leve contacto con sus brazos, acompañándola en los movimientos para que se sienta protegida. Es mejor no desplazarse para no dificultar el seguimiento. Luego se cambian los roles y la persona que estaba detrás pasa delante.

Ejemplos musicales

Inicio de la versión de Bach para teclado (la que se interpreta con oboe)

Inicio de la versión de Marcello, una melodía desnuda, sin apenas ornamentaciones

Concierto para dos violines, Vivaldi

Antonio Vivaldi (1678-1741) es autor de una colección de 12 *Conciertos para violín y cuerdas* llamada ***L'estro armonico, op. 3***, que compuso en 1711, y en la que hay conciertos para uno, dos y cuatro violines. En esta audición la propuesta es escuchar el ***Larghetto del Concierto para dos violines, op. 3 n. 8, RV 522***, que es su ***segundo movimiento***. Bach realizó una transcripción en forma de Concierto para órgano, con el número de catálogo BWV 593.

Dura entre 3:40 y 4:20 minutos.

Análisis musical

Tempo. <i>Larghetto e spiritoso</i>. Se lleva a una velocidad de $\text{♩}=38$ aproximadamente.
Instrumentación. Dos violines solistas, violines, violas, violoncelos, contrabajos y clave, aunque estos tres últimos, que tienen a su cargo el bajo continuo, apenas intervienen.
Estructura y forma. Después de una Introducción de cuatro compases con toda la cuerda, todo el movimiento se basa en hacer variaciones sobre el tema inicial, también de cuatro compases, que introduce el primer violín solista y que se va desarrollando. La Coda, que es igual a la Introducción, recupera durante 4 compases el sonido del violoncelo, el contrabajo y el clave.
Ritmo. Está en compás $3/4$. Predominan las figuras rítmicas (j N) y (j É) y también los grupos de cuatro semicorcheas y la fórmula (m). El ritmo es muy regular y sirve de esqueleto a la melodía de los violines solistas que fluye a través de las figuras rítmicas señaladas. Los instrumentos acompañantes hacen un obstinado rítmico de tres tiempos basado en el <i>tutti</i> de la Introducción y de la Coda: n E É m '.
Melodía. Está en <i>re</i> menor. Después de una Introducción en unísono de 4 compases en los que tocan todos los instrumentos, empieza a discurrir la melodía tocada por los dos violines solistas y sostenida tan solo por los violines y la violas de la orquesta. Dicha melodía, que inicia un violín solista, comienza con un diseño ascendente desde el <i>re</i>, una nota que va bordeando hasta bajar al <i>la</i> inferior. Después de cuatro compases la repite el otro solista. Así, se van pasando la melodía de un violín a otro o la van tocando a la vez a distancia de tercera. Predominan los grados conjuntos y los dibujos con pequeñas subidas y bajadas en un ámbito corto. Es una melodía cantable. La Introducción y la Coda presentan una progresión melódica descendente, a distancia de segunda sobre el obstinado rítmico mostrado más arriba.
Aspectos armónicos. A pesar de estar en <i>re</i> menor no siempre se usa la sensible. A menudo oímos el <i>do</i> natural. También está presente el <i>do#</i> y el <i>si</i> natural, propios de

la escala menor mixta. Hay una modulación a <i>la</i> menor. La armonía es completamente tonal y consonante. Los violines que acompañan y las violas tocan lo mismo en todo el movimiento, por lo que la armonía es sumamente sencilla.
Textura. Los cuatro primeros compases y los cuatro últimos tienen una textura homofónica, en la que todos los instrumentos hacen las mismas notas y el mismo ritmo, en un unísono. Son los únicos compases en los que tocan el clave, los violoncelos y los contrabajos. Luego encontramos melodía acompañada en la que, a veces, los violines solistas dialogan entre sí y otras tocan juntos, con distintas notas y mismo ritmo.
Dinámica. Los violines solistas tocan en <i>piano</i> y <i>mf</i> y la cuerda que acompaña lo hace en <i>pianissimo</i> . En la Introducción y la Coda tocan todos <i>forte</i> .
Articulación. Predomina el <i>legato</i> , aunque en la partitura no hay apenas indicaciones.
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real de todo el Concierto (*Larghetto*, en el minuto 4:00):

https://www.youtube.com/watch?v=0_0yOY3C1TA

Partitura de todo el Concierto en pdf (*Larghetto*, en la página 19):

http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/0/02/IMSLP365082-PMLP126413-Antonio_Vivaldi_-_Concerto_for_2_Violins_in_A_minor._RV_522.pdf

Análisis emocional

Tempo. Es muy lento, lo que ayuda a la interiorización y a la calma.
Ritmo. El ritmo de la melodía no es un factor determinante, pero proporciona serenidad. El ritmo obstinado del acompañamiento sostiene a los solistas y aporta una base emocional segura.
Melodía y Armonía. La melodía es dulcemente triste, sin estridencias ni dramatismos. Es de una melancolía sosegada. Curiosamente, no hay apenas sonidos graves, ya que el violoncelo, el contrabajo y el clave apenas intervienen, lo que confiere la sensación de que la melodía flota sin demasiados anclajes. Los diseños

melódicos son muy equilibrados, suben y bajan, pero recorriendo poco espacio. Todo queda muy próximo, como esta música, que se siente cercana.
Interválica. Los grados conjuntos y los pequeños saltos conectan con la intimidad, con el interior de cada oyente, creándole un sentimiento de tristeza y añoranza que no es desbordante.
Timbre. Los violines, y la cuerda en general, producen luminosidad, calidez y ternura.
Dinámica. El matiz <i>mezzo forte</i> y el <i>piano</i> crean un ambiente de recogimiento y meditación muy adecuado para el trabajo terapéutico.
Observación. Es una música tranquila y que permite conectar con los sentimientos de tristeza de una manera contenida, sin dramatismo. Se puede utilizar cuando no se desee llegar a una catarsis emocional.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Una actividad para la interiorización consiste en que cada persona, en un lugar de la sala, se quede de pie y haga una danza lenta con movimiento solo de los brazos y del tronco, sin desplazamiento, expresando lo que le hace sentir la música que escucha.
- Cada persona, sentada, se realiza a sí misma un masaje de aceptación y autocuidado, expresando las emociones que le despierta la música mientras la va escuchando.
- Después de haber escuchado la música una o dos veces, se realiza una improvisación conjunta solamente vocal. Sentados en círculo, el musicoterapeuta pide cerrar los ojos y conectarse con las emociones que han aparecido en cada uno de los participantes con la audición del *Larghetto*. Propone una inspiración colectiva y, todos a la vez, toman aire y empiezan a cantar. Una persona, que se ha determinado previamente, marca el final del canto. Después de esta actividad es importante poner en común lo experimentado y constatar si las emociones han variado, y en qué sentido, al escuchar la música y al cantar luego.

Ejemplos musicales

Introducción

First system of the musical score. It consists of three staves. The top staff is in treble clef, the middle in alto clef, and the bottom in bass clef. All three staves are marked with a forte (f) dynamic. The time signature is 3/4. The music features a steady eighth-note accompaniment in the lower staves and a more melodic line in the upper staff.

Second system of the musical score. The top staff is marked *cantabile* and *mf*. The middle staff is marked *pp*. The bottom staff continues the accompaniment. The melody in the top staff is more expressive and flowing.

Entrada del primer violín

Entrada del segundo violín

Third system of the musical score. The top staff is marked *cantabile* and *mf*. The middle staff has a trill (tr) marking. The bottom staff continues the accompaniment. The melody in the top staff is more expressive and flowing.

Erbarme dich, Bach

Erbarme Dich, Mein Gott (*Ten piedad, Dios mío*), es una aria de la **Pasión según San Mateo, BWV 244**, un **Oratorio** de Johann Sebastian Bach (1685-1750) compuesto hacia 1727. En la **segunda parte** de dicho Oratorio encontramos esta **Aria n. 39** para contralto (en algunas publicaciones la numeran como n. 47).

Tiene una duración que va desde 6:45 a 9:00 minutos, aunque lo habitual está sobre los 7:00. Las versiones mas lentas duran más, naturalmente.

Análisis musical

Tempo. No está indicado, pero se acostumbra a interpretar muy lento, a una velocidad que va desde $j=34$ a $j=40$.

Instrumentación. Contralto solista, violín solista, violines, violas y continuo.

Estructura y forma. Tiene una forma similar al rondó, pero aquí los temas A se llaman *ritornello* ya que no todos están en el mismo tono. La estructura es como sigue: ABA'CA. El *ritornello* está formado por el solo del violín, y aparece primero en el tono principal (*si* menor), la segunda vez en aparece en *fa#* menor, y la tercera vuelve a *si* menor. Las partes B y C se diferencian de las otras porque canta la contralto. Algunas partes del *ritornello* se pueden oír también en B y C, en un diálogo del violín con la contralto.

Ritmo. Está en compás 12/8. Aunque no estamos ante una danza, el ritmo predominante es el propio de la Siciliana, es decir corchea con puntillo-semicorchea-corchea y también la fórmula de tres corcheas y la de negra-cochea. Las ornamentaciones de la melodía, especialmente las del violín, dan lugar a ritmos más complejos y notas más rápidas. La cuerda acompañante se mueve en negras con puntillo y en corcheas, especialmente en el continuo, que está formado por series de corcheas en casi toda el *Aria*. En conjunto, y entre unos instrumentos y otros, siempre oímos un ritmo de corcheas a modo de obstinado rítmico.

Melodía. Está en *si* menor. Una característica de la melodía, tanto la del violín solista como la de la contralto, es el salto de sexta menor ascendente con el que se inicia; es un salto muy expresivo por la razón de que se produce entre la quinta inferior de la tonalidad (*fa#*) hasta la tercera (*re*), lo que pone de manifiesto de manera inmediata la escala usada en la obra, puesto que la tercera que aparece es menor. Y para determinar mejor el tono y el modo, desde esa nota se desciende por segundas hasta la tónica, el *si*. La melodía combina saltos bastante grandes, hasta de octava, con grados conjuntos. Hay bastantes pasajes descendentes. La melodía, muy

emotiva, es lo más distintivo de esta obra. La melodía principal, el <i>ritornello</i> , en muchos momentos se va pasando de uno a otro solista.
Aspectos armónicos. La armonía es clara y tonal, a pesar de que hay algunas dominantes secundarias (del cuarto grado, por ejemplo). Encontramos una modulación a una tonalidad cercana (<i>fa# menor</i>), por lo que resulta fácil de integrar. Es digno de destacar el movimiento descendente de las corcheas del continuo, en grados conjuntos.
Textura. Es una melodía acompañada, si tenemos en cuenta los solistas en relación con los instrumentos del conjunto de cuerda, pero podemos percibir el contrapunto y los diálogos, entre el violín solista y la contralto, que se responden unas veces y otras crean una polifonía muy rica y elaborada. Los instrumentos acompañantes forman una homofonía entre ellos en muchos momentos.
Dinámica. Aunque en las partituras del Barroco no suelen indicarse demasiados matices, las interpretaciones de esta aria se mueven entre el <i>piano</i> y el <i>pianissimo</i> .
Articulación. Se interpreta en <i>legato</i> , especialmente las partes solistas del violín y de la contralto. El continuo se interpreta en <i>portato</i> o <i>pizzicato</i> , según la edición que se consulte.
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno, excepto el significado del texto.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=KLU1zJ59S2Y>

Video con la partitura en tiempo real, reducida a 2 pentagramas:

<https://www.youtube.com/watch?v=h0QGldTb4NY>

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211004080441/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/a/a3/IMSLP625883-PMPLP3301-Erbarme_dich_Bearbeitet_imslp_-_Full_Score.pdf

Análisis emocional

Tempo. Es muy lento, lo que produce una impresión de tranquilidad y melancolía. El pulso se percibe poco en parte debido a la lentitud.

Ritmo. El compás 12/8 y los ritmos que aparecen le confieren un cierto balanceo, como si nos estuviéramos acunando. La presencia del obstinado de corcheas aporta seguridad y apoyo, lo que permite dejarse penetrar por la emoción y experimentarla sin temor.
Melodía y Armonía. La melodía de esta <i>Aria</i> es una de las más hermosas, tiernas y emotivas que se han compuesto. Produce un sentimiento de dulce tristeza y nostalgia, a la vez que una gran paz. La audición de esta obra provoca mucha emoción, en general, por lo que puede que se den reacciones ente los oyentes, por ejemplo, de llanto. No produce emociones dramáticas, sino una tristeza que conlleva un cierto bálsamo. El hecho de que esté en modo menor y la armonía tan clara y comprensible contribuyen a crear un clima de pena, pero balsámico a la vez. Hay que especificar que, aunque se trate de una obra religiosa, me parece más adecuado incluirla con las músicas tristes y no con las de conexión espiritual, puesto que es demasiado emotiva para producir un estado místico.
Interválica. Los saltos ascendentes nos proyectan hacia arriba, como una forma de compensar los sentimientos de tristeza. La sexta menor inicial, como se ha indicado es un intervalos muy emotivo, que crea un clima amoroso desde buen principio. Los grados conjuntos, que encontramos abundantemente, contribuyen a la intimidad.
Timbre. La voz humana es uno de los instrumentos que mayor calidez pueden transmitir. Aquí no es la excepción y el timbre combinado de la cantante y del violín producen emociones intensas y penetrantes. Tristeza, por un lado, consuelo, por el otro y mucha serenidad.
Dinámica. La dinámica en <i>piano</i> y <i>pianissimo</i> ayudan a la interiorización.
Observación. Aunque es una música que puede transmitir emociones de ternura y amor, considero que en ella predomina la aflicción, por lo que la incluyo en este apartado y no en el de las músicas que despiertan las emociones citadas. No obstante, es posible que a algunas personas les cree, además, sentimientos amorosos.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- En una primera audición dejamos que cada participante se exprese como desee: caminando, sentado en inmovilidad, sentado con movimientos de brazos y tronco, abrazándose, etc. Es importante estar atentos a los sentimientos que afloran y dejarlos salir de forma corporal.

- A partir de lo que cada persona ha sentido escuchando la música, el musicoterapeuta propone una improvisación melódica en la que, de forma grupal al principio, y de forma individual después, se cree una música vocal que refleje el estado anímico del grupo y de cada persona. Empiezan a cantar todos a la vez y a una señal del musicoterapeuta el grupo calla y empieza un participante a hacer un pequeño solo, y luego se lo pasa a un compañero con un gesto y el contacto visual. Así hasta que hayan intervenido todos.
- En una siguiente audición, el musicoterapeuta sugiere que se coloquen en círculo y vayan balanceándose hacia derecha e izquierda percutiendo suavemente las tres corcheas de cada tiempo, alternativamente sobre la pierna derecha e izquierda, coincidiendo con el movimiento. Cuando canta la contralto, todos se toman de la cintura, siguen con el balanceo, pero sin la percusión. Cuando deja de cantar, se sueltan y vuelven a marcar las corcheas.

Ejemplos musicales

Tema A del violín (*ritornello*), inicio

Tema B de la contralto, inicio

A musical score for contralto, in 12/8 time. The key signature has two sharps (F# and C#). The melody begins with a quarter note F#4, followed by eighth notes G#4, A4, B4, and C#5, then a half note B4, and continues with a series of eighth and sixteenth notes, including a triplet of eighth notes (G#4, A4, B4) and a half note C#5. The lyrics are: Er - bar - me dich, er - bar - me dich, mein Gott, um

A continuation of the musical score for contralto, in 12/8 time. The key signature has two sharps (F# and C#). The melody continues with a series of eighth and sixteenth notes, including a triplet of eighth notes (G#4, A4, B4) and a half note C#5. The lyrics are: mei - ner Zä - ren will - len, er - bar - me dich, er -

Adagio, Barber

Samuel Barber (1910-1981) compuso su famoso *Adagio para cuerdas, op. 11*, en 1936 a partir de su primer Cuarteto de cuerdas. La audición que se propone aquí es el *Adagio* completo o, si el musicoterapeuta lo considera demasiado largo, un fragmento. Es conocido por haberse utilizado en diversas películas.

Dura entre 8:00 y 10:00 minutos, aunque la duración más frecuente está alrededor de los 9:00 minutos.

Análisis musical

Tempo. La partitura indica *Molto Adagio*. Las interpretaciones se suelen situar entre las velocidades de $h=36$ hasta $h=44$, una diferencia que modifica la duración de la obra.

Instrumentación. Conjunto de cuerda, formado por violines, violas, violoncelos y contrabajos.

Estructura y forma. Es una obra que se basa, principalmente, en la exposición y desarrollo de la melodía principal en distintas tonalidades, que se pasan de unos a otros instrumentos. Hay una parte central diferenciada, en la que oímos un largo crescendo que lleva al clímax de la pieza, con un *fortissimo* y *sffz*. Luego, un gran silencio y volvemos al *pianissimo* para introducir, de nuevo, la melodía principal y terminar con un *morendo* y largos acordes. La melodía principal está formada por dos células o motivos, a) y b) (ver *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Ritmo. Está en compás 4/2 con breves cambios a 5/2, 6/2 y 3/2. Rítmicamente la obra es muy poco variada: encontramos, sobre todo, negras que representan medio tiempo, blancas (un tiempo entero) y figuras más largas que llenan dos, tres tiempos o más. La figura más breve es la negra y aunque equivalga a medio tiempo, debido a la gran lentitud del tempo no se percibe como una figura corta.

Melodía. Está en *sib* menor. La melodía tiene un diseño que se mueve alrededor de la tónica (*sib*) sin alejarse más de una cuarta, a la que llega con distintos rodeos, en la célula a). En la siguiente célula b), partiendo del *do* inicia un ascenso que pronto se convierte en descenso para rodear la nota *fa*, que es la dominante. Esas dos células se basan sobre todo en grados conjuntos, con algún salto de tercera. Son fáciles de cantar, por sus intervalos de segunda y tercera, pero no son “pegadizas”.

Aspectos armónicos. Tiene una armonía compleja, aunque no es extrema ni se percibe como disonante. Aparece el acorde del segundo grado rebajado (*dob*). Modula a *mib* menor, *lab* menor y *Fa* Mayor. En el momento del clímax oímos el acorde de *Fab* Mayor, enarmónico del de *Mi* Mayor. Luego, y después de algunas

modulaciones breves, el <i>Adagio</i> termina con el acorde tríada de dominante, es decir, el acorde de <i>Fa</i> Mayor. Usa muchos acordes tríadas y, en general están dentro de la tonalidad. Lo que puede sorprender más son las modulaciones, a veces bastante lejanas, pero están bien conducidas y se comprenden e integran sin esfuerzo.
Textura. Al principio y al final, especialmente, encontramos melodía acompañada: hay unos instrumentos solistas que hacen la melodía al unísono y el resto que apoya con notas largas. También, en otros pasajes, podemos apreciar un juego contrapuntístico entre los instrumentos.
Dinámica. La intensidad va desde <i>pianissimo</i> (<i>pp</i>) hasta <i>fortissimo</i> (<i>ff</i>), con <i>crescendos</i> y <i>diminuendos</i> y también con cambios súbitos de <i>ff</i> a <i>pp</i> .
Articulación. Predomina el <i>legato</i> en toda la obra, con algún <i>sffz</i> .
Contenidos extramusicales. No hay ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=ajaMdRv0IK0>

Partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211004080656/https://idoc.pub/download/0-samuel-barber-adagio-for-stringsfull-scorepdf-9n0kp611m34v>

Análisis emocional

Tempo. Es muy lento, con la pulsación poco marcada y muchas notas y acordes largos, lo que produce la impresión de inmovilidad en algunos momentos, de que el tempo musical y biológico está detenido.
Ritmo. Es muy poco variado, por lo que no despierta expectativas. Todo resulta muy quieto y uniforme, con las mismas fórmulas rítmicas a modo de obstinado. Genera sentimientos de calma y también de tristeza.
Melodía y Armonía. La melodía, con sus grados conjuntos y sus ondulaciones alrededor de la tónica y de la dominante transmite la impresión de estabilidad, de no alejarse del centro de equilibrio. La melodía resulta melancólica y triste debido al modo menor. La armonía genera algo de tensión en la parte central, pero se resuelve

después de algunos cambios de tonalidad. Los acordes de los instrumentos que acompañan sirven de base tonal y emocional.

Interválica. Los ascensos y descensos escalonados de la melodía, con grados conjuntos e intervalos de tercera, como máximo, conectan con la introversión.

Timbre. Los instrumentos de cuerda, especialmente cuando tocan con poca intensidad resultan cercanos y cálidos.

Dinámica. El gran *crescendo* de la parte central transmite un momentáneo sentimiento de claridad y apertura, para volver, de golpe, la música a encerrarse sobre sí misma generando de nuevo tristeza y desconsuelo.

Observación. Es una obra que genera emociones intensas, de aflicción y pena profundas.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Buscar la intimidad para expresarse. Cada persona, separada del resto, se dedica atención y caricias mientras escucha la música. Se pide a los participantes que, aparte de escuchar y darse un suave y cálido masaje, canten sonidos largos, en forma de *toning*, que reflejen su estado de ánimo y que armonicen con la música.
- Después de la actividad anterior, hacer una improvisación vocal, cantando todos a la vez y buscando armonizar las voces y expresar las emociones. Se puede usar la misma técnica de sonidos largos sobre sílabas o vocales (*toning*).

Ejemplos musicales

Células a) y b) que forman el tema principal

Tema principal

The image shows musical notation for a 'Tema principal' (Main Theme). It consists of two staves. The first staff is in 2/4 time and the second in 5/2 time. Both are in a key with three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The notation includes a 'célula a)' section and a 'célula b)' section, with a long slur connecting them across the staves. The melody is composed of eighth and quarter notes, with some rests. The first staff ends with a double bar line, and the second staff continues the melody.

Concierto para dos violoncelos, Vivaldi

Antonio Vivaldi (1678-1741) tan solo compuso un concierto para dos violoncelos como únicos solistas. Se trata del **Concierto para dos violoncelos, RV 531**, que data de 1715 o 1720. La propuesta de audición es el **segundo movimiento, Largo**. Aunque todo el *Concierto* está compuesto para los dos solistas citados y una orquesta de cuerda, en el movimiento *Largo* los únicos instrumentos acompañantes son los del continuo.

Dura entre 3:00 y 4:00 minutos.

Análisis musical

Tempo. <i>Largo</i> , un tempo muy lento. Se acostumbra a interpretar a una velocidad entre $\text{♩}=55$ y $\text{e}=60$. Es decir, se lleva a la corchea, que es la mitad del tiempo.
Instrumentación. Dos violoncelos solistas y continuo (violoncelo y clave).
Estructura y forma. Tiene una estructura binaria, AB. La sección A tiene 5 compases que se repiten. La B empieza igual que la A, pero enseguida varía. Tiene 11 compases (ver <i>Ejemplos musicales</i> al final de esta ficha).
Ritmo. Compás 4/4, llevado a corcheas. Tiene un ritmo bastante marcado, debido a su figura más característica de semicorchea con puntillo-fusa, que en realidad se oye como corchea con puntillo-semicorchea, al marcarse el tempo subdividido. El resto del ritmo está formado por negras, corcheras y semicorcheas.
Melodía. Está en <i>sol</i> menor. Se inicia la melodía con un arpeggio ascendente desde la tónica a su octava superior. Encontramos algún salto, grados conjuntos y notas repetidas. En la sección B hay progresiones melódicas descendentes en forma de polifonía entre los dos violoncelos.
Aspectos armónicos. La sección B modula a <i>re</i> menor, el tono de la dominante. Presenta una progresión melódica descendente para ir brevemente a <i>Fa</i> Mayor y regresar a <i>sol</i> menor, para terminar en el tono inicial. La armonía es muy tonal, sin disonancias. Solo encontramos dos modulaciones a tonos próximos, la dominante y su relativo Mayor. El bajo continuo afirma las funciones tonales con cadencias auténticas (V-I).
Textura. Hay algunos fragmentos de homofonía, en los que los dos violoncelos tocan distintas notas con el mismo ritmo. En general, no obstante, predomina la polifonía.
Dinámica. Se interpreta <i>pianissimo</i> (<i>pp</i>).
Articulación. Sobre todo, se interpreta <i>legato</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video del *Largo* con la partitura tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=KLWzNyG49U8>

Partitura de todo el Concierto en pdf (*Largo*, en la página 22 del pdf):

[https://web.archive.org/web/20211004081203/https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/ce/IMSLP360740-PMLP74682-Vivaldi, Antonio-Opere Ricordi F III No 2 scan.pdf](https://web.archive.org/web/20211004081203/https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/c/ce/IMSLP360740-PMLP74682-Vivaldi,_Antonio-Opere_Ricordi_F_III_No_2_scan.pdf)

Análisis emocional

Tempo. Es tan lento que se marca a corcheas, con lo que la percepción del pulso no es tan lenta como si se piensa a negras.

Ritmo. Al tener figuras cortas da la sensación de movimiento, aunque tranquilo. El ritmo de semicorchea con puntillo-fusa le confiere cierto empuje, pero muy calmado, como una expresión de pesadumbre.

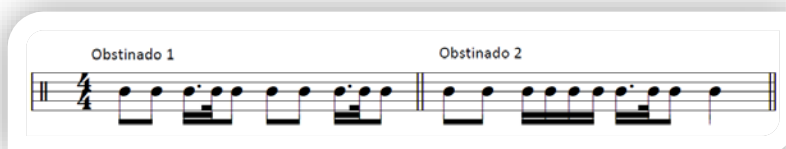
Melodía y Armonía. La melodía, en modo menor, transmite una dulce melancolía. Se trata de una obra que no tiene dramatismo, solo una tristeza apacible, dinámica. La armonía, muy clara, tonal y consonante contribuye a dar seguridad y tranquilidad, ya que no hay que hacer ningún esfuerzo para integrarla. Es una obra sencilla y que comunica ternura. Es adecuada para conectar con la tristeza de un modo no catártico ni trágico. Al contrario, puede crear un clima sosegado y sereno.

Interválica. Los intervalos de segunda, especialmente los descendentes, aportan intimidad e introversión. Los intervalos anchos ascendentes arrojan algo de luz y consuelo dentro del clima nostálgico.

Timbre y dinámica. Los violoncelos, especialmente tocados con intensidad floja y muy floja, suenan muy cercanos, con un sonido profundo que abraza al oyente.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Dividir el grupo en dos. Mientras suena la música unos marcan la pulsación a corcheas, con dos percusiones en cada tiempo, y los otros realizan uno de los dos obstinados rítmicos siguientes, con percusiones corporales. Luego se cambian los roles y los que marcaban el pulso pasan a hacer el otro obstinado:

- Se realiza la misma actividad, pero ahora con instrumentos de sonido suave o muy suave, para no tapar la música. Unos marcan el pulso, por ejemplo, con un pandero, tocando tan solo con dos dedos; otros marcan el obstinado con un triángulo, sujetándolo para que no resuene.
- Se eligen instrumentos de distinto timbre y se hace una improvisación sobre uno de los dos obstinados que se han usado para acompañar. La mitad del grupo toca el obstinado 1, por ejemplo, conservando el tempo y el clima que tenía cuando acompañaba la audición y el resto hace una improvisación instrumental conjunta. Luego se cambian los roles y los que hacían el obstinado pasan a tocar la improvisación. Es importante que se recree el clima que ha provocado la música y que cada participante se conecte con sus emociones.
- Se trata de completar la actividad con una improvisación vocal. Todo el grupo toca con instrumentos uno de los obstinados y cada persona, de una en una y por orden, hace un solo vocal que exprese sus sensaciones y emociones. Para terminar, todos cantan a la vez sin dejar de tocar el obstinado.

Ejemplos musicales

Sección A e inicio de la sección B

The image displays a musical score for three violas, labeled Vc. 1, Vc. 2, and Vc. 3. The score is divided into two main sections: 'Sección A' and 'Sección B'. 'Sección A' begins with a key signature of one flat (Bb) and a common time signature (C). It features complex rhythmic patterns, including trills (marked 'tr') and slurs. 'Sección B' starts with a key signature change to two flats (Bb and Eb) and continues with similar rhythmic complexity. The notation includes various musical symbols such as eighth and sixteenth notes, rests, and dynamic markings like 'V' (forte) and 'tr' (trill).

Canción de Solveig, Grieg

Peer Gynt es un drama que Henrik Ibsen escribió en 1867. El compositor Edvard Grieg (1843-1907) compuso la música incidental para esta obra, que se estrenó en 1876.

La audición que se propone aquí corresponde a la **Canción de Solveig, op. 23, el final del cuarto acto**, que en la música incidental la canta una soprano, tal como la escucharemos en esta audición. Existe también una versión instrumental que forma parte de la *Suite n. 2*.

Tiene una duración de 5:00 a 6:00 minutos.

Análisis musical

Tempo. En la Introducción, la sección A y la Coda en la partitura está anotado *Un poco Andante*. En algunas transcripciones indica $J=72$, aunque hay interpretaciones más lentas. La sección B se interpreta *Allegretto tranquillamente*. Hay pequeños cambios de tempo pasajeros: *Con moto* y *Tranquillo*, así como algunos *ritardando*.

Instrumentación. Soprano solista y orquesta, formada por 2 flautas, 2 clarinetes y sección de cuerda con sordina.

Estructura y forma. Tiene una estructura ABAB, con una Introducción y una Coda. La Introducción tiene 9 compases, después de los cuales comienza la soprano con la sección A. La sección B es muy contrastada, con un pequeño cambio de tempo (ver *Ejemplos musicales*). Vuelve al tema de A y después al B, para terminar con una Coda que es parecida a la Introducción, pero con dos compases menos al final.

Ritmo. La Introducción, la sección A y la Coda están en compás 4/4. La sección B está en 3/4. El ritmo de A está formado por negras y corcheas a cargo de la melodía de la voz. En B destaca la fórmula rítmica (o).

Melodía. La sección A y la Coda están en *la* menor, pero la Introducción realmente está en *mi* menor. La primera frase de la sección A tiene los cuatro primeros compases en *la* menor y en los cuatro siguientes va a *Do* Mayor. En la sección B va a *La* Mayor, con el correspondiente cambio de armadura, además de acelerar un poco el tempo. La melodía de la sección A la canta la soprano, en noruego, pero la Introducción y la Coda son solo instrumentales. En B la soprano no canta ningún texto, sino que usa tan solo la vocal “a”. Son melodías sencillas, tanto las vocales como las instrumentales, muy cantables, lógicamente. La melodía de A empieza con un salto de cuarta ascendente para seguir subiendo y bajar después. Encontramos grados conjuntos, mayoritariamente. La segunda parte de A es más saltada y hay

algunos cromatismos. En B juega con intervalos conjuntos y algunos saltos, junto con notas repetidas. Encontramos también algunas apoyaturas melódicas.
Aspectos armónicos. La armonía es muy tonal, con algún acorde de sexta aumentada. Normalmente utiliza la escala menor con sensible. Además de la breve modulación a <i>Do</i> Mayor de la segunda parte de A, la modulación más significativa es el paso a <i>La</i> Mayor en B, que coincide con un cambio de compás, de fórmulas rítmicas y de velocidad. Durante toda esta parte hay un pedal de tónica-dominante (<i>mi-la</i>) que suenan a la vez y están a cargo de los violoncelos, mientras las demás cuerdas van alternando los acordes de tónica y de dominante, uno en cada compás.
Textura. Es una melodía acompañada.
Dinámica. Excepto algún <i>mf</i> , se mueve siempre en una intensidad <i>piano</i> , <i>pianissimo</i> y <i>ppp</i> .
Articulación. Predomina el <i>legato</i> , el <i>tenuto</i> y el <i>pizzicato</i> del contrabajo.
Contenidos extramusicales. No es descriptiva, propiamente, sino que está al servicio del texto y expresa su contenido.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=aJmgEwAf7gk>

Video con la partitura en tiempo real reducida a piano:

<https://www.youtube.com/watch?v=eM5-Y3Bv8qU>

Partitura en pdf de todo el cuarto acto (*Canción de Solveig*, en la página 60 del pdf):

https://web.archive.org/web/20211004081517/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/b/ba/IMSLP94072-PMLP54588-Grieg_op.23_Peer_Gynt_4.Akt_fs.pdf

Partitura en pdf, piano y voz:

https://web.archive.org/web/20211004081629/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/b/bc/IMSLP624090-PMLP54588-grieg_solveigs-lied_op23_original_a-minor_peters_3208a.pdf

Análisis emocional

Tempo. Es bastante lento en una parte de la obra y más rápido en la otra (en B). Esto, junto con otros cambios, comporta dos estados de ánimo diferentes, algo más alegre el segundo, aunque breve, y más melancólico el primero.

Ritmo. El ritmo de la sección A no es significativo, ya que está en consonancia con la sencillez de la melodía. En cambio, el de la sección B sí que indica un cambio de clima, ya que cambia a compás de 3/4, un compás circular idóneo para danzar, y la fórmula corchea con puntillo-semicorchea, que invita a saltar, a danzar, aunque aquí con un tempo bastante lento esta invitación no queda tan acentuada.

Melodía y Armonía. La melodía, en menor, es muy emotiva y sugiere añoranza y una tristeza calmada. En la sección B se recupera la alegría, con la irrupción del modo Mayor, un poco más de velocidad, cambio de ritmos y de compás... pero se vuelve al clima inicial de abatimiento. Esto sucede dos veces y en la segunda la música se queda en ese registro nostálgico al terminar con la Coda en *la* menor. Se vislumbra la luz, el júbilo, pero se vuelve a la aflicción. Los cromatismos añaden cierto dramatismo a la melodía.

Interválica. Los intervalos cortos dan sensaciones de intimidad e introversión, incluso en la sección B.

Timbre. La calidez de la voz conecta muy profundamente con las emociones, junto con el timbre de la cuerda con sordina, más apagada y opaca, más triste.

Dinámica. La dinámica, con una intensidad floja o muy floja, juega un papel importante en el clima de desolación.

Observación. Es una obra triste, pero sin desesperación. Al tener dos momentos de alegría se puede usar para una situación en la que no se quiera ir demasiado al fondo de la emoción y se prefiera combinarla con momentos de esperanza.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Antes de realizar la audición musical el musicoterapeuta pregunta a cada persona con qué colores asocia la emoción de tristeza y la de alegría y reparte a cada uno los dos colores de cera que ha elegido, junto con una hoja de papel. Se indica a los usuarios que durante la audición hagan una especie de musicograma en el que se reflejen las dos emociones, cada una asociada al color relacionado con ella. Para entender mejor la estructura de la obra y darse cuenta del orden en el que aparecen las emociones, se debe hacer un dibujo

que siga el sentido de la escritura y en el que se distingan los cambios de una parte a otra, siguiendo una línea de tiempo. Al terminar la audición se comparan los dibujos para ver si todos coinciden en la interpretación de lo que transmite la música o si hay diferencias.

- A continuación, entre todos se pone música a cada dibujo, haciendo una improvisación vocal e instrumental que traduzca las sensaciones a sonidos.

Ejemplos musicales

Introducción e inicio de la sección A, en una transcripción para piano

16. *Un poco Andante* Op. 23

Der Win-ter mag schei-den, der Fröh-ling ver-gehn, der Fröh-ling ver-gehn, —

pp

Red.

Inicio de la sección B, en una transcripción para piano

Allegretto con moto

pp una corda

Red.

Concierto para viola, Telemann

Georg Philipp Telemann (1681-1767) compuso su único **Concierto para viola y orquesta de cuerdas en Sol Mayor, TWV 51:G9**, entre 1716 y 1721. Es el primer concierto conocido para este instrumento. La audición propuesta es la del **tercer movimiento, Andante**.

Tiene una duración entre 4:30 y 5:00 minutos. Alguna interpretación hecha con criterios históricos dura 3:00 minutos, pero es una velocidad que resulta demasiado rápida y ligera para usarla en este apartado. Es preferible elegir versiones más lentas.

Análisis musical

Tempo. *Andante*, un tempo muy lento. Se suele llevar a una velocidad de $e=62$, lo que equivale a llevar el tiempo a $J=31$.

Instrumentación. Viola solista, orquesta de cuerda formada por violines y violas, y bajo continuo.

Estructura y forma. Tiene una forma parecida al rondó, con alguna variación. La estructura sería ABA'CA, en la que el tema A es una especie de *ritornello* (ver *Ejemplos musicales*) que interpretan las cuerdas y que se alternan con las intervenciones de la viola solista, sola y acompañada por el bajo continuo. Así, se van alternando los *tutti* con los solos. A' y C están formados por pequeñas y cortas intervenciones de las cuerdas esbozando tan solo el *ritornello*, en distintas tonalidades, y son respondidas por breves intervenciones de la viola solista. El tema B corresponde a la entrada de la viola.

Ritmo. Está en compás 3/4. Hay dos tipos de fórmulas rítmicas muy diferenciadas. Por un lado, encontramos el ritmo de los *tutti* de la cuerda, con la fórmula de semicorchea con puntillo-fusa, que a veces se combina con una corchea para completar el tiempo y otras veces se repite en las dos partes del tiempo. Es un ritmo bastante marcado. En cambio, la viola se mueve con figuras más largas, como corcheas y semicorcheas, lo que da un carácter muy diferente a sus intervenciones.

Melodía. Está en *mi* menor. En el *ritornello* se distingue un dibujo melódico de cinco notas, que se repiten en distintas alturas, y que giran alrededor de una nota, con saltos de tercera y de segunda:

Desde un dibujo al siguiente hay saltos más grandes y series de intervalos de tercera. En la melodía de los solos de la viola se aprecian saltos más grandes combinados con

segundas y terceras. Hay diversas progresiones melódicas, algunos arpeggios y alguna nota cromática.
Aspectos armónicos. La armonía es bastante elaborada, con dominantes secundarias y breves modulaciones de paso, a <i>si</i> menor y <i>la</i> menor. En algunos momentos puede sorprender.
Textura. Se trata de melodía acompañada.
Dinámica. No está indicado, pero se acostumbra a interpretar en volumen <i>piano</i> , excepto algunos pocos compases del <i>ritornello</i> que se tocan fuerte.
Articulación. Predomina el <i>legato</i> , especialmente en las partes solistas de la viola.
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura a tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=hoVLn1yMsB4>

Partitura en pdf de todo el Concierto (*Andante*, en la pagina 10):

<https://web.archive.org/web/20211011100500/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/2/2b/IMSLP12659-Televak.pdf>

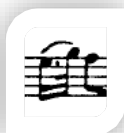
Análisis emocional

Tempo. El tiempo es muy lento. En realidad, se interpreta mucho más despacio de lo que debería ser un <i>Andante</i> , pero en el caso que nos ocupa y pensando en la utilización que le damos a este fragmento, la lentitud es una ventaja porque ayuda a conectarse mejor con los sentimientos melancólicos.
Ritmo. Aunque, como se ha indicado, se toca muy lento no da tanto esa sensación a causa de su densidad sonora, ya que en cada tiempo suele haber bastantes notas e incluso llevándolo a corcheas se percibe movimiento; el tempo camina, no se nota parado. El ritmo del <i>ritornello</i> sirve para afirmarse de una forma tranquila y suave, sin crispación.
Melodía y Armonía. La melodía tiene un aire triste, sin ser desesperada. Es una tristeza calmada, nostálgica. El modo menor, los cromatismos, la armonía, todo ello mantiene al oyente en una cierta tensión emocional, pero la aparición del ritmo

marcado del <i>ritornello</i> , con la figura rítmica de semicorchea con puntillo-fusa ayuda a aposentarse y tomar contacto con la realidad.
Interválica. Conviven todo tipo de intervalos, anchos y estrechos, ascendentes y descendentes y no parece que influyan demasiado en los sentimientos que despierta este fragmento.
Timbre. El timbre de la viola, más grave que el del violín, imprime a la pieza un aire algo apagado, que contribuye a experimentar más la pena. El bajo continuo sostiene la pieza dándole un apoyo que es musical a la vez que emocional.
Dinámica. El volumen que predomina, <i>piano</i> , contribuye a la interiorización y a la introversión.
Observación. Es una obra triste pero no dramática. Puede utilizarse en situaciones en las que no se quiera movilizar excesivamente al grupo o a un usuario individual.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Cada participante tiene dos cartulinas de distinto color: una verde y una amarilla, por ejemplo. Antes de escuchar la música el musicoterapeuta explica que durante la audición se darán cuenta de que a veces tocan los instrumentos de cuerda todos juntos el *ritornello*, que les hará escuchar previamente para que lo reconozcan, o a veces suenan otras melodías que hace la viola, que es el instrumento solista y el resto de los instrumentos solo acompañan. Deben diferenciar entre el *ritornello*, que tiene un ritmo muy característico -momento en el que mostrarán una cartulina- y el papel protagonista de la viola, que es cuando mostrarán la otra cartulina.
- En una siguiente audición el musicoterapeuta pide a los participantes que cada vez que oigan la fórmula semicorchea con puntillo-fusa y la siguiente corchea la percutan con las manos en el pecho. En el resto de la obra deberán marcar el pulso de corcheas con dos dedos en la palma de la mano contraria. Fórmula para percutir sobre el pecho:

- Una variante de la actividad anterior es percutir la fórmula entera, más larga, cada vez que aparezca:

Ejemplos musicales

Ritornello (tema A)

Andante

Ritornello

Solo de viola (Tema B)

solo

mf *espress.*

6

9

G

3

Adagio, Albinoni/Giazotto

El conocido **Adagio de Albinoni** en realidad no fue creado por el compositor barroco Tomaso Albinoni (1671-1751). Su autor es Remo Giazotti, que lo escribió en 1945, según dice, a partir de dos ideas temáticas y un bajo cifrado de Albinoni, aunque no se han encontrado los manuscritos originales en los que se basó. Giazotti lo publicó en 1958. Sea como sea, sigue siendo una composición muy valorada y que cumple el propósito de este apartado en relación con las emociones que despierta.

Tiene una duración muy variable, a causa de las distintas velocidades con las que se interpreta, que van desde 7:45 a 11:45 minutos. La más frecuente está entre 8:00 y 9:00 minutos.

Análisis musical

Tempo. *Adagio*, un tempo muy lento. Se acostumbra a interpretar a una velocidad desde $J=46$ a $J=64$. En un caso, demasiado lento y en el otro, demasiado rápido.

Instrumentación. Es una obra para cuerdas y órgano. Los instrumentos que participan son: violines, violas, violoncelos, contrabajos y órgano.

Estructura y forma. Tiene forma ternaria ABA', con una Coda. Su forma está muy próxima a la Forma Sonata, debido a los cambios de tono de los temas. La Sección A la forman la intervención del órgano solo, el tema a), en *sol* menor y el tema b) que modula a *do* menor (ver *Ejemplos musicales*). La sección B está a cargo del violín solo, a modo de cadencia y sostenido por el órgano y la cuerda grave. La vuelta a la sección A' es algo diferente, ya que el solo de órgano y el tema a) ahora están en *do* menor, a) está más desarrollado, y el tema b) aparece en tono de *fa* menor y ahora conduce al clímax muy dramático de la obra. La Coda la forman temas ya oídos.

Ritmo. Está en compás 3/4. Como fórmulas características encontramos la del órgano solo: dos fusas-corchea con puntillo. Otra fórmula característica es la del tema a): (o) combinada con negras y con tresillos de corchea. El ritmo propio de b) es una combinación de negra con puntillo-corchea, corchea con puntillo-semicorchea y dos fusas-corchea-dos fusas, que proviene del solo de órgano. La sección B se mueve en semicorcheas. La Coda usa acordes largos mezclados con ritmos que ya han aparecido. Podemos decir que, aunque se trata de una obra melódica, el ritmo tiene en ella un papel importante.

Melodía. Está en *sol* menor. Es muy peculiar la melodía de a), con un sentido totalmente descendente por grados conjuntos, un descenso que enseguida se repite desde una nota más arriba. Luego encontramos una progresión melódica, también

descendente. La cadencia del violín en la sección B está formada por grados conjuntos y arpeggios. Encontramos muchos intervalos de segunda menor.
Aspectos armónicos. Hay modulaciones a tonos cercanos (<i>do</i> menor, <i>fa</i> menor), abundante uso de la sensible en los tonos menores, algunas dominantes secundarias y bastantes acordes de séptima, especialmente disminuida. Durante la cadencia del violín, en B, el órgano y las cuerdas graves realizan pedales que sostienen las melodías del solista. La armonía es tonal y consonante, aunque es más elaborada que si la obra fuera realmente barroca.
Textura. Hay muchos momentos de polifonía, especialmente en A, otros momentos de melodía acompañada y algunos de homofonía.
Dinámica. Es muy variada, ya que abarca desde el <i>pp</i> hasta el <i>ff</i> , con <i>crescendos</i> y <i>diminuendos</i> .
Articulación. <i>Pizzicato</i> , <i>legato</i> , <i>staccato</i> , <i>tenuto</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura de orquesta en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=08aq1kJtm2s&t=77s>

Partitura para piano solo en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211004082312/https://fddocuments.in/document/albinoni-adagio-in-g-minor.html>

Análisis emocional

Tempo. Es un tempo lento o muy lento, según la versión que se elija, lo que sugiere una sensación de calma y tristeza.
Ritmo. El ritmo sirve para resaltar, en muchos momentos, el sentido dramático de la obra, por la utilización de valores cortos (fusas, corcheas con puntillo-semicorcheas, etc.). En algunos momentos el ritmo es fluido y relajado y en otro crea tensión con el uso de esas notas cortas y rápidas.
Melodía y Armonía. El sentido descendente de la melodía inicial, la del tema a), aporta un sentimiento de desánimo, como algo que decae. Podemos apreciar muchos diseños melódicos descendentes a lo largo de la obra. La armonía tiene un papel secundario y no produce demasiadas sorpresas, al ser tonal y bastante clara.

La melodía es lo más significativo de este *Adagio* en lo relativo a crear un clima de desolación, por el hecho de estar en modo menor y por la trayectoria tan claramente descendente que tiene en una gran parte de la obra.

Interválica. El uso de segundas menores le confiere dramatismo. En el fragmento del solo de violín contrastan los grados conjuntos de carácter descendente con los arpeggios de carácter ascendente. Son breves momentos de claridad, debido a los saltos ascendentes de tercera y cuarta, en medio del desconsuelo.

Timbre. La orquesta de cuerda tiene un timbre cercano y dulce en la intensidad *piano* e incisiva en los momentos de *fortissimo*. El órgano actúa como un soporte más terrenal que ayuda a conectar con la tierra con sus sonidos largos y graves.

Dinámica. Los momentos de *piano* y *pianissimo* ayudan a la interiorización. En cambio, los momentos de sonoridad *fortissimo*, en el clímax de la obra, sacan a la persona de su ensimismamiento y la arrastran hacia un clima trágico.

Observación. Esta obra, aunque pretende estar compuesta en estilo barroco, tiene muchos elementos que lo contradicen. La parte central, después del solo de violín, tiene un aire muy romántico, por su dinámica y tratamiento de los instrumentos. Por ello, si bien al principio puede conectar a los usuarios con una tristeza tranquila, en el momento del clímax se crea un ambiente de desesperación. Es necesario asegurarse de que los participantes pueden asumir estas emociones y si no es así, se puede parar la audición justo después de la intervención del violín. Algunos CD de relajación la incluyen como música calmante, pero no es apropiada en absoluto para este fin debido a su gran carga emotiva, que activa en lugar de relajar a la persona.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Esta actividad es para tomar consciencia de las distintas emociones que se pueden despertar al escuchar la música. Para ello, se les preguntará a los usuarios con qué colores asocian la tristeza, el sentimiento trágico y la esperanza, las más relacionadas con esta audición. Cuando cada persona haya determinado los tres colores, se les reparten unos de cera y se les hace escuchar entera (en el caso de que sea conveniente). Mientras escuchan han de ir eligiendo uno de los tres colores para representar, en una línea de tiempo y de izquierda a derecha como si fuera una partitura, lo que sienten en distintos momentos de la música.
- Cada persona muestra su dibujo y explica en qué momento de la audición ha experimentado cada emoción, refiriéndose a detalles musicales, como la

intensidad, el instrumento que tocaba, etc. Se pone en común la experiencia y se intercambian las “partituras”, de manera que cada persona vuelve a escuchar la música mirando lo que ha dibujado otra.

- Para dar un espacio de expresión a las emociones que se hayan generado al escuchar la música, el musicoterapeuta propone improvisar con la voz y con acompañamiento de algunos instrumentos de sonido suave. Tendrá dos partes, una primera en la que los participantes se pondrán en contacto con la tristeza que han experimentado y la transmitirán con sus voces, cantando todos a la vez. A una señal convenida del musicoterapeuta cada persona buscará en su interior una emoción de esperanza y de alegría serena, ya sea la que hayan experimentado durante la audición o en otros momentos, y la expresará con sus voz. Es importante dejar tiempo para la catarsis emocional relacionada con la tristeza y luego dar paso a la emoción contraria, trasladándola a la música.

Ejemplos musicales

Sección A

Órgano solo

The musical score for 'Sección A' is presented in two systems. The first system, labeled 'Órgano solo', consists of two staves of music in 3/4 time, featuring a key signature of one flat (B-flat). The second system, labeled 'Cuerdas', consists of six staves of music. The first two staves are marked 'Tema a)' and the remaining four are marked 'Tema b)'. The music is written in treble clef with a key signature of one flat. It includes various musical notations such as eighth notes, quarter notes, and triplets, with some notes highlighted in blue.

Cuerdas

Tema a)

Tema b)

10. Músicas que despiertan miedo e inquietud

En general, estas músicas presentan bastantes disonancias; casi siempre son poco definidas tonalmente, son atonales e incluso dodecafónicas. Tienen un tempo variado con cambios de velocidad y de compás y abundancia de ritmos, a veces con polirritmias. A menudo no tienen melodías concretas y reconocibles. La armonía suele ser muy abierta, disonante y con muy pocas o ninguna referencia tonal. Presentan contrastes de intensidad, con cambios que pueden ser súbitos y bruscos. Casi todas están compuestas para una gran orquesta, que incluye instrumentos poco frecuentes o tocados de maneras poco convencionales. El gran volumen sonoro y los instrumentos de sonido grave o muy grave propician las emociones de miedo intenso.

En su mayoría son obras del siglo XX, pertenecientes a lo que en su momento se llamaba *Música contemporánea* y que todavía se perciben con extrañeza y a veces con temor. Estamos tan habituados a la música tonal, nos da tanta seguridad poder predecir la melodía y la armonía que cuando eso no sucede nos sentimos perdidos.

Las causas de estas reacciones son diversas. Por un lado, existen ciertas leyes físicas de los sonidos armónicos que configuran una forma de escucha apoyada en esos fenómenos naturales y sobre los que se ha construido la música desde la antigüedad. Estamos acostumbrados a la melodía y a la armonía tonal, porque la especie humana lleva siglos escuchando obras compuestas a partir de estos principios. Por otro lado, muchas de las composiciones más modernas tienen sus orígenes en la experimentación sonora y se basan en crear un tipo de música opuesto al que predominaba hasta el momento de su composición. No deja de ser una postura intelectual y estética que genera una música poco relacionada con las emociones, muy mental y difícil de integrar para el público neófito.

Las 11 obras que se proponen en este capítulo crean un clima de inseguridad y miedo en parte porque están excesivamente alejadas de la música que escuchamos habitualmente y que nos conecta con nuestra parte física y emocional. Algunas de estas músicas *contemporáneas* son muy intelectuales y para llegar a ellas y entenderlas se deben escuchar muchas veces, comprender la técnica con la que se han compuesto, analizar la partitura, etc. Todo ello es una labor propia de los músicos y no tanto del público, que se siente ajeno a algo que no acaba de hacerse suyo y, por lo tanto, le despierta rechazo y temor.

También existen músicas que atemorizan porque precisamente eso es lo que pretende el compositor. En estos casos, es curioso ver que los procedimientos que utiliza son los que se sabe que causan esas sensaciones de miedo: atonalismo, disonancias, timbres graves o muy graves, sonidos muy agudos y chirriantes, cambios bruscos de intensidad que sorprenden y asustan...

Estos efectos sonoros, que estamos acostumbrados a escuchar en las películas de miedo, son los que muchos compositores contemporáneos usan en sus creaciones. Por lo tanto, no es de extrañar que podamos clasificar algunas de sus obras como causantes de temores y terrores más o menos intensos.

La cultura, los principios de la física, la tradición y la comodidad de quedarse con lo conocido sin esforzarse en ir más lejos, son algunas de las causas por las que esas músicas “diferentes” generan ansiedad, inquietud y zozobra.

Utilizaciones terapéuticas

El miedo se considera una emoción negativa. Puede serlo si alcanza una intensidad excesiva o si la persona no sabe manejarlo y eso le impide llevar una vida funcional, pero también es una emoción protectora ya que nos permite tomar medidas para preservar nuestra integridad física y mental.

Hay diversas situaciones que nos causan miedo, desasosiego, intranquilidad o recelo. Algunas veces puede ser un miedo justificado por una situación real de peligro, pero otras veces puede tratarse de una apreciación subjetiva de manera que, aunque no se dé tal situación objetivamente, la persona puede sentirse temerosa y amenazada.

En algunos casos, la emoción de miedo puede limitarse a unas mariposas en el estómago, o a una inquietud manejable. En otros casos, el miedo puede convertirse en pánico y bloquear a la persona impidiéndole actuar y desarrollar su vida con el pleno ejercicio de sus actividades cotidianas. Es decir, el miedo tiene diversos grados y la manera de vivirlo puede ser saludable, como elemento preventivo, o disfuncional cuando la persona no puede controlarlo y se siente paralizada por él.

La música puede cooperar mucho en este campo, puesto que existen muchas obras que nos conectan esos sentimientos de miedo y temor y ayudan a hacerlos presentes y conscientes.

Puede ser que un usuario manifieste una dificultad específica relacionada con el miedo, como por ejemplo a hablar en público, a ir solo por la calle, a viajar en avión, etc. En este caso se hará un trabajo basado en la evocación de esos sentimientos, a través de la audición y de ponerse en esa situación, expresarla y construirse

mentalmente la situación contraria, por medio de afirmaciones y canto de melodías que den seguridad, por ejemplo. Es decir, la audición nos sirve para colocar a la persona en contacto con la emoción, para que pueda manifestarla y adquirir recursos que la ayuden a afrontarla, con ayuda del musicoterapeuta.

Otra posible utilización de la música que genera miedo, temor o inquietud es la que tiene un propósito preventivo. Se trata de poner a los usuarios mentalmente en un contexto imaginado de peligro, para que puedan aprender estrategias que les sirvan para manejarse en el momento en el que experimenten ese miedo en su vida real.

Es posible, si la sesión se realiza en grupo, que uno de los participantes tenga algún problema concreto con el miedo, en un grado que le impida realizar alguna actividad. En este caso, se puede acordar con todos una intervención específica para ese usuario en la que participe todo el grupo dándole soporte y seguridad.

Al elegir las músicas hay que tener en cuenta que las obras que se proponen aquí pueden producir distintos grados de intensidad emocional, por lo que hay que pensar en la capacidad de gestionar las emociones que tenga el grupo o la persona. Unas son más inquietantes que otras. Algunas solo provocan un leve temor, una inquietud manejable; otras son mucho más intensas y pueden llegar a ser aterradoras. Todo ello está indicado en la ficha de análisis de cada audición.

Algunas de las obras que se presentan pueden producir también enfado o crispación, además o en lugar de miedo. Depende del estado anímico de la persona y de sus preferencias y experiencias musicales. Se ha comprobado que, a veces, el miedo y el enfado los pueden desencadenar elementos musicales comunes a ambas emociones.

Hay que considerar que cualquier reacción es válida, aunque no sea la que se esperaba o no coincida con la emoción que se deseaba trabajar. Es importante anotar las músicas que han provocado distintas emociones a cada participante para poder modificar la audición o repetirla, si ha resultado adecuada.

También hay que tener en cuenta, a nivel general, que una misma música puede causar efectos distintos en la misma persona en diferentes momentos.

Respecto a las actividades que se proponen se basan en dos aspectos. Por un lado, reconocer algunos elementos musicales y reaccionar a ellos, como una forma de escuchar con atención y meterse dentro de la música: identificar algún instrumento o voz solista, algún ritmo o algún motivo melódico y cantarlo; tocar junto con la audición un obstinado rítmico, etc. Por otro lado, y este es el aspecto que más se trabaja en este capítulo, está la expresión de las emociones que provoca la música y su neutralización posterior. Es decir, se invita a los participantes a que expresen sus temores y miedos

dibujando, moviéndose, cantando y tocando, en el momento de escuchar la audición o después de escucharla. Y cuando se han reconocido y expresado los miedos se les propone una actividad en la que se recupera la tranquilidad a través de cantar frases de afirmación de la seguridad, aprendidas o inventadas, improvisar melodías para tomar contacto con espacios interiores seguros, hacer visualizaciones de calma a las que se les pone música... Se trabaja con el soporte del grupo, que acompaña, protege y abraza a sus miembros en algunas actividades, para que se sientan seguros y confiados.

Al ser el miedo una emoción “negativa” es necesario que después de conectar con él, por medio de las audiciones de músicas que lo despiertan, los participantes dispongan de un espacio en el que expresarse, compartir sus sensaciones dejándolas salir, para luego poder recuperar el control y sentir que tienen recursos para enfrentarse a situaciones amenazadoras. En este sentido, tiene mucha importancia que aprendan y canten frases de afirmación, y que las puedan recordar. De esta manera pueden cantárselas a sí mismos en momentos de inseguridad o miedo.

Otra forma de recobrar las sensaciones de seguridad y de disponer de medios para enfrentarse a los temores es escuchar algunas de las músicas del capítulo siguiente, destinadas a adquirir seguridad y confianza, después de haber experimentado las que les han causado temor o miedo intenso.

El gnomo, Mussorgsky

El compositor Modest Mussorgsky (1839-1881) compuso la obra **Cuadros de una exposición** en 1874, con motivo de la exposición de su amigo y pintor Viktor Hartmann, y con la finalidad de describir 10 de sus cuadros. Compuso la partitura original para piano y Maurice Ravel la orquestó en 1922.

La propuesta de audición es el **segundo cuadro** titulado **El Gnomo**, en la **versión para orquesta**.

Tiene una duración de 2:20 a 2:50 minutos.

Análisis musical

Tempo. *Vivo*, según la indicación de la partitura. Hay bastantes cambios de tempo a lo largo de la pieza. Pasa de *Vivo* a *Meno vivo* y otra vez vuelve a *Vivo*. Luego *Poco meno mosso*, *pesante*, seguido de *Meno mosso*, y vuelta al *Vivo*. Hacia el final se indica *Poco a poco accelerando*. El tempo *Vivo* se acostumbra a interpretar a una velocidad de $d=68$, es decir, que se marca el compás y no cada tiempo.

Instrumentación. Gran orquesta, formada por *piccolo*, 3 flautas, 3 oboes, corno inglés, 2 clarinetes, clarinete bajo, 2 fagots, contrafagot, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, celesta, arpa, timbales, bombo, platillos, caja, xilófono, carraca, látigo y sección de cuerda. Los instrumentos de viento metal tocan con sordina en muchos pasajes.

Estructura y forma. Está dividida en cuatro temas o motivos: a, b, c, d. El principal es el motivo a) formado por una célula de 7 notas que se repite. Esta misma célula reaparece intercalada entre los otros motivos, a veces una sola vez o dos. El orden de presentación de los motivos es: a) b) a) c) a) c) a) d) b) y Coda (ver *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Ritmo. Está en compás 3/4 con cambios a 4/4. El ritmo juega un papel muy importante, ya que describe el movimiento irregular de un gnomo cojuelo que se desplaza caminando. Los ritmos más característicos son los del tema del gnomo (el motivo a), con 6 corcheas rápidas que resuelven en una figura larga. También es importante la fórmula rítmica del motivo b) (J h) en compás de tres muy rápido, llevado a un tiempo. Otro ritmo característico es el de negras y blancas en compás de 4, muy marcadas todas las notas y con indicación de *pesante*, en el motivo c).

Melodía. Está en *mib* menor. Más que hablar de melodía deberíamos hablar de efectos sonoros, producidos por acordes de toda la orquesta o diseños melódicos rápidos, como el tema del gnomo, que son difíciles de situar en una tonalidad. Hay muchos efectos producidos por los *glissandi* de los instrumentos, trinos y escalas

cromáticas rápidas ascendentes y descendentes que son más descriptivos que melódicos.
Aspectos armónicos. La armonía es compleja y muy cromática, con claros momentos de disonancias que buscan producir el efecto inquietante del personaje. Resulta muy difícil saber en qué tonalidad está, ya que usa acordes cromáticos y alterados.
Textura. Casi toda la obra es claramente homofónica, tocando toda la orquesta con el mismo ritmo. En algún momento oímos melodía acompañada, pero son los menos.
Dinámica. Casi siempre la intensidad es <i>ff</i> . Encontramos algunos pasajes en <i>mf</i> , o en <i>pp</i> , cuando se quiere acentuar el aire de misterio.
Articulación. Encontramos <i>legato</i> , <i>staccato</i> , <i>pizzicato</i> , <i>tenudo</i> y acentos.
Contenidos extramusicales. Se trata de música descriptiva. En este caso el contenido extramusical es representar un personaje grotesco y temible, que asusta.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real (Versión para orquesta):

<https://www.youtube.com/watch?v=ZIXI-x1BFU0>

Video con la partitura en tiempo real (Versión original para piano):

<https://www.youtube.com/watch?v=7ZC-L9EAkqA>

Partitura en pdf de toda la obra, para orquesta (*Gnomo*, en la página 6 del pdf):

[https://web.archive.org/web/20211004082826/https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/d/d0/IMSLP78809-PMLP03722-Mussorgsky -
Pictures at an Exhibition %28trans. orch. - Ravel%29.pdf](https://web.archive.org/web/20211004082826/https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/d/d0/IMSLP78809-PMLP03722-Mussorgsky-_Pictures_at_an_Exhibition_%28trans._orch._-Ravel%29.pdf)

Análisis emocional

Tempo. Es muy rápido, ya que el compás 3/4 se marca a un tiempo. Además, hay abundantes cambios de tempo. Todo ello produce intranquilidad y desazón, porque el pulso, que es una referencia fisiológica, aquí no es predecible y está sometido a continuas alteraciones.
Ritmo. Se percibe como un elemento dinamizador, debido a la rapidez del tempo, en algunos casos, y a los sonidos muy marcados en otros. Contribuye a crear inquietud.

Melodía y Armonía. Sin duda son los aspectos que más intervienen para crear una atmósfera de miedo, debido a las disonancias y los cromatismos. No hay puntos de referencia a los que agarrarse en forma de referencias tonales, cadencias, etc. Eso produce desasosiego y sensación de amenaza.
Interválica. Los intervalos melódicos de segunda menor, sobre todo en forma de cromatismos, en este contexto generan alarma y temor.
Timbre. La partitura original, para piano, no transmite de la misma manera el clima misterioso y la descripción del personaje como alguien aterrador. En cambio, la orquesta tiene muchos más recursos tímbricos para crear una atmósfera terrorífica. Los metales con sordina, los <i>tutti</i> orquestales en intensidad <i>fortissimo</i> y ejecutando acordes disonantes sin una tonalidad clara... todo ello nos sugiere un cuadro que atemoriza.
Dinámica. La intensidad predominantemente fuerte acentúa la sensación de amenaza. Por otro lado, los momentos de intensidad <i>piano</i> crean un clima misterioso que resulta turbador.
Observación. Es preferible hacer escuchar este fragmento sin comentar previamente lo que describe el compositor, para no condicionar la imaginación de los usuarios.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- El musicoterapeuta pide a los participantes que durante la audición cuenten las veces que oyen el motivo a) de 7 notas (verlo en *Ejemplos musicales*). En total se oye 6 veces; 3 al principio, seguidas (con unos compases de un sonido largo en medio), luego 1 vez y a continuación 2 veces seguidas. Es una forma de que estén atentos a la audición y se metan dentro de ella.
- Sin explicarles lo que describe la música, el musicoterapeuta pide que hagan un dibujo de un personaje que les sugiera la música mientras la escuchan.
- Se comentan los dibujos y el musicoterapeuta, propone que cada persona asocie sus miedos habituales con el personaje dibujado y explique sus temores.
- Se colocan los dibujos en el centro y, de forma individual y por turno, se improvisa una música para cada dibujo que refleje lo contrario a lo que se aprecia en el dibujo, compensando la oscuridad con luz, el temor con confianza, etc. Se trata de crear una música que contrarreste los miedos que están plasmados en los dibujos y que han surgido con la audición.

Ejemplos musicales

Motivo principal del *Gnomo*, a), formado por una célula de 7 notas. Partitura para piano

Allegro vivo (♩. 92)

ff *p rit.*

Motivo b)

ff *dim.* *ff*

Motivo c)

Meno mosso

p *espress.*

Motivo d)

Meno mosso

ff

Sinfonía de los Salmos, Stravinsky

Igor Stravinsky (1882-1971) compuso la **Sinfonía de los Salmos, Op. 65**, (*Symphonie de Psaumes*) en 1930. No tiene la estructura clásica, sino que es una *Sinfonía coral* en tres movimientos de estructura libre. Cada movimiento está dedicado a una de las virtudes teologales. El primer movimiento representa la caridad; el segundo, la esperanza y el tercero, la fe.

La propuesta de audición es el **primer movimiento, Exaudi orationem meam, Domine** (*Señor, escucha mi oración*), que utiliza el texto de los versículos 13 y 14 del Salmo 38, cantado en latín.

Dura entre 3:15 y 3:45 minutos.

Análisis musical

Tempo. La partitura indica el tempo a $\text{♩}=92$.

Instrumentación. 4 flautas, *piccolo*, 4 oboes, corno inglés, 3 fagots, contrafagot, 4 trompas, una trompeta *piccolo*, 4 trompetas, 2 trombones, trombón bajo, tuba, timbales, bombo, 2 pianos, arpa, violoncelos, contrabajos y un coro mixto. Stravinski indicó su preferencia de que las voces agudas (soprano y contralto) fueran interpretadas por niños. En la instrumentación no hay clarinetes, violines ni violas.

Estructura y forma. Tiene una forma ABA, con una Introducción. En las distintas secciones va jugando con motivos breves realizados sobre las escalas y los intervalos indicados en el apartado de *Melodía y Armonía*. Destaco y recomiendo el fantástico y pormenorizado análisis realizado por Hermes Coelho Gomes, y del que he usado algunos criterios y los ejemplos musicales³⁴. Aunque está en portugués, se entiende.

Ritmo. El compás va cambiando entre 2/4, 1/4, 4/4, 3/4, 3/2, 2/2. El ritmo tiene un papel muy importante y marcado, con obstinados rítmicos frecuentes. Los cambios de compás y de acentuación le confieren un carácter muy rítmico y sorprendente.

Melodía y armonía. Aunque la armadura corresponde a *Do Mayor*, la tonalidad va oscilando. El inicio es un acorde tríada de *mi menor*. Incluso hay momentos de bitonalidad, en los que una parte de la orquesta parece estar en *la menor* y otra

---

³⁴ Se puede consultar en:

<https://web.archive.org/web/20211011101327/https://cupdf.com/document/sinfonia-dos-salmos-de-igor-stravinsky.html>

parte en *Mib* Mayor. Además, utiliza la escala octatónica de *Mi*, que en realidad es el segundo modo de transposición limitada de Messiaen:

También usa el modo frigio de *mi*, el modo dórico de *fa* y el modo dórico de *re*, con la voluntad de transmitir el espíritu de la música religiosa a través de los modos eclesiásticos. Predomina de forma muy patente el intervalo de tercera menor, tanto melódico como armónico. También el de segunda Mayor y menor, como en la entrada del coro. Hay sonidos muy graves, producidos por instrumentos como el trombón bajo, la tuba o el contrafagot.

Textura. El coro interpreta homofonía casi todo el movimiento. Hay diversos grupos de instrumentos que también se mueven de forma homofónica, haciendo todos el mismo ritmo, en bloques. En algunos momentos podemos oír melodía acompañada, pero son los menos. La homofonía del coro, junto con el uso de los modos, proporciona a la pieza un carácter de canto gregoriano.

Dinámica. Destacan tres intensidades, casi exclusivamente: *piano*, *mezzo forte* y *forte*. Hay algunos momentos en *fortissimo*.

Articulación. Encontramos *legato*, acentos, *staccato* (especificado *secco*), *pizzicato*, *staccatissimo*, *marcatissimo*, *sforzando*.

Contenidos extramusicales. No tiene, aparte de adaptarse al texto.

Recursos en internet

Partitura tiempo real de toda la Sinfonía:

<https://www.youtube.com/watch?v=VUSfrgPQjRM&t=134s>

Partitura en pdf de toda la Sinfonía:

<https://web.archive.org/web/20211004083254/http://en.scorser.com/Out/300533554.html>

Análisis emocional

Tempo. Es bastante rápido, lo que tiene un efecto dinamizador.

Ritmo. Los continuados cambios de compás hacen que no sea fácil prever la acentuación, cosa que crea una sensación de inseguridad y falta de control. El ritmo

es una parte del ambiente inquietante que crea la obra, ayudado por los frecuentes obstinados.

Melodía y Armonía. La falta de una tonalidad clara, el cambio de referencias melódicas por el uso de distintas escalas y modos, las disonancias producidas por la bitonalidad y el uso de sonidos graves o muy graves, a veces en forma de pedal, hacen de este movimiento un buen ejemplo de música turbadora que impresiona, aunque sin llegar a percibirse como demasiado amenazadora. Crea una gran sensación de incertidumbre y desconfianza.

Interválica. La presencia de muchas segundas menores y terceras menores melódicas en un contexto de indefinición tonal imprime un cierto misterio, al ser intervalos estrechos y más íntimos.

Timbre. Parece que Stravinsky, con la instrumentación elegida, pretendía imitar el sonido de un órgano. Es un timbre seco, áspero e incisivo que no crea tranquilidad sino agitación y cierto malestar.

Dinámica. Los momentos de intensidad *piano* y *pianissimo* dan a la obra un aire de misterio. Es una música en cierta manera enigmática.

Observación. Como se ha indicado, se trata de una obra que puede causar inquietud y zozobra, sin llegar a ser terrorífica. Es posible usarla en situaciones en las que se desee trabajar el temor, más que el miedo intenso o el pánico.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- El musicoterapeuta indica a los usuarios que a lo largo de la audición podrán escuchar un acorde corto y acentuado, realizado por toda la orquesta, igual que el del inicio. Han de identificarlo y reaccionar inmediatamente dando una palmada con intensidad suave, para no tapar la música. Con esta actividad creamos una atención continuada, ya que saben que han de dar una respuesta rápida. Dicho acorde aparece 6 veces; las cuatro primeras en los 14 compases iniciales y las otras dos en los compases 48 y 52:

- En una siguiente audición deben fijarse en las intervenciones del coro, y observar cuándo empieza a cantar y si lo hace de forma intermitente o se para

en algún momento. Cada persona se sitúa en un lugar del espacio, separada de los demás, y cuando oiga el coro se abraza a sí misma y se mueve en un suave balanceo, buscando la sensación de autoprotección y seguridad del propio abrazo. Cuando pare el coro cada persona se desplaza buscando el contacto visual con los compañeros hasta que vuelve a oír el coro. Este empieza en el compás 26, deja de cantar del 37 al 40 y desde el 41 interviene hasta el final, con algún silencio de uno o dos compases.

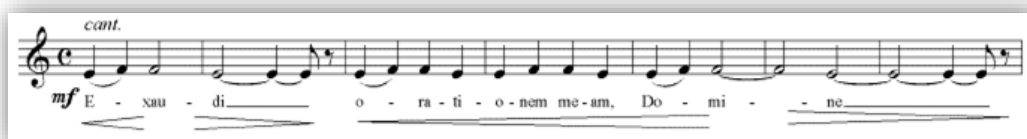
- Después de las audiciones, hacer una improvisación vocal e instrumental que sirva para calmar la inquietud y volver a un estado tranquilo. Buscar instrumentos de sonoridad suave y cantar también sonidos tranquilos que neutralicen los estados de temor que se hayan despertado con la música. Se hace una improvisación cantando todos a la vez al principio y luego haciendo un solo cada participante.

Ejemplos musicales

Sección A

Entrada del coro

Sección B

Marte, Holst

Gustav Holst (1874-1934) compuso la ***Suite Los Planetas, op. 32***, entre 1914 y 1916. En esta *Suite* cada movimiento está dedicado a un planeta y a una deidad de la mitología grecorromana. La audición propuesta es el **primer planeta, Marte, portador de la guerra**. Existe una versión para dos pianos realizada por el autor, aunque aquí usaremos la de orquesta por su gran efectismo.

Tiene una duración entre 7:00 y 8:10 minutos.

Análisis musical

Tempo. Está indicado *Allegro*. Se acostumbra a interpretar a una velocidad que va desde $J=120$ a $J=150$. En los 8 últimos compases hay un *rallentando*.

Instrumentación. Gran orquesta formada por: 2 *piccolos*, 2 flautas, 2 oboes, corno inglés, oboe bajo, 3 clarinetes, clarinete bajo, 2 fagots, contrafagot, 6 trompas, 4 trompetas, 2 trombones tenor, trombón bajo, tuba tenor, tuba bajo, 6 timbales (2 ejecutantes), bombo, platillos, caja, gong, 2 arpas, órgano y sección de cuerda.

Estructura y forma. Tiene forma ABCBACB y Coda. En los cambios de sección hay transiciones cortas, a veces de un compás, otras de dos, tres o cuatro. Las distintas apariciones del tema de cada sección, que en total son tres distintas, tienen algunas variaciones; no son idénticas, pero se reconocen perfectamente.

Ritmo. Está en compás 5/4 con cambios a 5/2 y 3/4. El ritmo es uno de los aspectos más importantes de la obra, especialmente por el obstinado inicial de los timbales % T J J n J 'que se prolonga durante muchos compases y que a lo largo de la obra aparece de forma reiterada, a veces con cambios (silencios en medio, etc.). El ritmo de la sección B consiste en (j e) un ritmo de dos tiempos encajado en un compás de cinco, lo que da lugar a hemiolias. El ritmo de la sección C incluye la figura (o), lo que le confiere un aire marcial (ver los *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Melodía y armonía. Aunque la obra termina con un acorde de *Do*, eso no implica que sea su tonalidad; de entrada, porque este acorde no tiene tercera y no sabemos si es Mayor o menor. La melodía de A está formada, básicamente, por saltos ascendentes de quinta y sexta seguidos de un semitono cromático descendente. La melodía de B está formada, sobre todo, por grados conjuntos y algunos saltos pequeños. La melodía de C la forman notas repetidas y saltos de tercera propios de los arpeggios, que también podemos oír, a modo de toque militar. El cromatismo melódico está muy presente. Se mueve en una tonalidad ampliada. Hay sonidos muy graves en muchos pasajes.

Aspectos armónicos. La armonía se desarrolla de forma muy libre, usando acordes que podemos clasificar como tonales pero utilizados en un contexto no tonal. Por ejemplo, en un mismo compás pueden aparecer los acordes *Si Mayor* y *Reb Mayor*. En la sección B encontramos sucesiones de acordes a distancia de segunda como, por ejemplo, *Mib Mayor*, *Fa Mayor*, *Sol Mayor*, *Lab Mayor*, *Sol Mayor*, en un mismo compás, o *Reb Mayor*, *Do Mayor*, *Si Mayor*, *Do Mayor*, *Reb Mayor*. Hay abundantes disonancias, pero la armonía tiene un aspecto todavía bastante tonal debido a que los acordes que usa son tríadas, séptimas, alguna novena y algunos alterados. Nuestro oído los reconoce, pero no puede situarlos dentro de una tonalidad, porque no lo están.

Textura. Predomina la homofonía: hay bloques de instrumentos que hacen el mismo ritmo, a veces encima del obstinado rítmico inicial.

Dinámica. Empieza en *pp*. Encontramos otros matices, como *mf*, *f*, *ff* y en el momento culminante, la indicación es *ffff*. Hay bastantes *crescendo*.

Articulación. La cuerda toca *col legno*, es decir que debe de tocar con la madera del arco. También encontramos *legato*, acentos y *staccato*.

Contenidos extramusicales. Es música descriptiva. En este caso se describe un planeta, un dios y su relación con la guerra.

Recursos en internet

Video con la partitura tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=KbMqVfdG2sE>

Partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211004083441/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/f/f5/IMSLP24899-PMLP33488-Holst-PlanetsFS1.pdf>

Análisis emocional

Tempo. Es muy rápido, es un tempo estimulante que genera energía.

Ritmo. La presencia del obstinado rítmico, casi constante, le da a la obra un aire inquietante, que se suma a los demás aspectos que también lo son. El compás 5/4, por ejemplo, juega un papel desestabilizador al ser una métrica irregular que cuesta de predecir, junto con las hemiolias de la sección B y los cambios de compás. No es

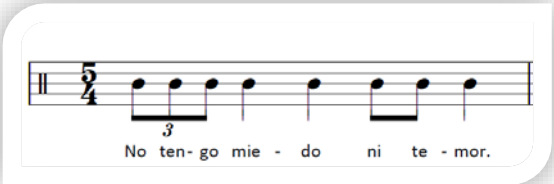

posible instalarse en la seguridad por lo que respecta al ritmo, lo cual crea ya desasosiego tan solo iniciarse la pieza.
Melodía y Armonía. La presencia de cromatismos, la ausencia de una tonalidad y modalidad definida, el uso de sucesiones de acordes que no podemos situar auditivamente en un tono, junto con algunas disonancias crean tensión.
Interválica. La abundancia de intervalos de segunda Mayor y menor parecen penetrar en nuestra percepción de proximidad. No obstante, en esta obra la interválica no tiene tanta importancia comparándola con la intensidad y el timbre orquestal, que son aspectos que predominan.
Timbre. <i>Marte</i> es una obra escrita para gran orquesta e incluye instrumentos que no son habituales en las orquestas sinfónicas, como el órgano, la tuba bajo o el trombón bajo y formas no convencionales de tocarlos, como el efecto de percusión que se logra tocando los instrumentos con la madera del arco. Está claro que el compositor pretende crear un sonido que impacte al oyente a base de tonos graves y mantenidos, lo que crea un clima de inquietud y temor. Los efectos orquestales son abrumadores en muchos momentos.
Dinámica. Es un elemento determinante del efecto sobrecogedor que ejerce esta obra. Los momentos de máxima intensidad, con <i>ffff</i> y la orquesta al completo, crean sensaciones de intenso temor.
Observaciones. Esta obra podría pertenecer a la categoría de las que sirven para recobrar la energía si no fuera por los aspectos rítmicos, melódicos y armónicos expuestos, que conducen a que ese brío que desprende la música se perciba como algo amenazador y peligroso, ya que no induce seguridad.

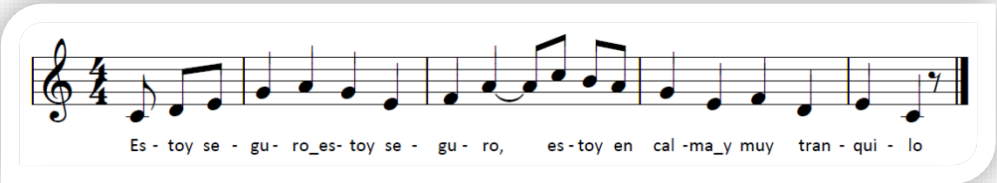
Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Después de una primera audición para conocer la obra, el musicoterapeuta propone aprender por imitación el obstinado rítmico: % T ♩ ♩ n ♩ percutiéndolo con las palmas mientras se escucha la obra. Luego, se divide el grupo y unos percuten los tres primeros tiempos: % T ♩ ♩ y los otros el cuarto y quinto tiempo: n ♩ con otra parte del cuerpo, mientras escuchan la audición. Cuando esté integrado se puede realizar el obstinado con instrumentos de percusión de distinto timbre para los dos ritmos.
- Añadiremos una afirmación, recitada con el ritmo del obstinado mientras se escucha la música: “No tengo miedo ni temor”. Lo recitarán todos los usuarios

sin instrumentos, siendo conscientes de que así contrarrestan las emociones de miedo e intranquilidad que les pueda producir la audición. De esta manera se va creando un reflejo y un hábito para neutralizar futuras situaciones de inseguridad o temor:

- Después de recitar rítmicamente la afirmación el siguiente paso es cantar una que tenga melodía, que es la forma más efectiva de llegar a la emoción y lograr neutralizar los temores. Esta afirmación, que se cantará después de la audición es:

Ejemplos musicales

Sección A

p

Sección B

Sección C

66 Sección C

f *sempre pesante*

70 *mf*

f

Musical score for Section C, starting at measure 66. The score is in a single system with two staves. The key signature has two flats. The tempo/mood marking is *sempre pesante*. The score includes dynamic markings *f* (forte) and *mf* (mezzo-forte). The music features complex rhythmic patterns, including triplets and beamed sixteenth notes, and a dense harmonic texture.

De natura sonoris, Penderecki

De natura sonoris (Sobre la naturaleza del sonido) es el título de tres obras del compositor polaco Krzysztof Penderecki (1933-2020). **De natura sonoris n. 2** es la propuesta de la presente audición. Fue compuesta en 1971. Penderecki volvió a retomar efectos de percusión inusuales, como una barra de hierro golpeada por un martillo y una sierra. Esta obra, junto con la n. 1, la usó Kubrick en la banda sonora de la película *El Resplandor*.

Tiene una duración que va desde 7:30 a 9:30 minutos, aunque en la partitura consta que dura 12 minutos aproximadamente. Si el musicoterapeuta considera que es demasiado larga, debido al fuerte impacto que es capaz de producir, puede acortarla.

Análisis musical

Tempo. No existe ninguna sensación de tempo o pulso. La obra es un continuo de sonido, en la que el director se orienta por las indicaciones en segundos de cada fragmento (ver la partitura en tiempo real en *Recursos en internet*).

Instrumentación. 4 trompas, 4 trombones, tuba, flauta de émbolo, 4 platillos, 2 tam-tam, bloque de metal, martillo, placa, hierro (raíl), crócalos, sierra metálica, flexaton, campanas, campanas tubulares, bombo, timbales, armonio, piano, 24 violines, 8 violas, 8 violoncelos, 6 contrabajos.

Estructura y forma. La forma que se percibe está diferenciada por distintas intensidades, distintas densidades sonoras y momentos más o menos estáticos.

Ritmo. No se distingue apenas ritmo, excepto en algunos pasajes en los que se oyen notas rápidas, escritas en la partitura como semicorcheas o fusas.

Melodía. El concepto de melodía aquí es muy relativo, ya que predominan los clústeres sonoros, con alguna aparición de notas reconocibles. La mayor parte del tiempo oímos bloques sonoros, en los que se utilizan cuartos de tono.

Aspectos armónicos. La armonía no tiene nada que ver con la concepción clásica, sino que es la coincidencia en el tiempo de sonidos disonantes mantenidos durante largo tiempo. Por ejemplo, en algunos momentos los 24 violines mantienen una misma nota cada dos violines, y las distancias entre ellas son de un tono, tres cuartos de tono, medio tono o un cuarto de tono. No se percibe tonalidad alguna, sino solo la confluencia de sonidos prolongados producidos por instrumentos y objetos poco frecuentes y tocados de maneras no convencionales.

Textura. Podríamos decir que tiene una estructura densa o muy densa en algunos momentos y en otros es más ligera, en función de la cantidad de instrumentos que tocan y de la intensidad.
Dinámica. Es muy contrastada, yendo desde <i>ppppp</i> hasta <i>fff</i> .
Articulación. Hay indicaciones de <i>legato</i> , <i>legatissimo</i> , <i>sf</i> y <i>sfff</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene, no describe nada.
Observaciones. La partitura tiene una serie de indicaciones y símbolos para saber cómo hay que interpretar la música. Se trata de una obra que experimenta con el sonido y mezcla efectos no habituales, como el uso de sierras sobre barras metálicas y martillos para percutir las cuerdas del piano, por ejemplo. Las alturas de las notas, en general, están detalladas con signos específicos para indicar los cuartos de tono ascendentes o descendentes. No es una partitura convencional, pero tampoco es totalmente gráfica.

Recursos en internet

Video con la partitura tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=Hj9xkTATZJo>

Análisis emocional

Tempo. Como no existe la pulsación no sabemos si se trata de un tempo rápido o lento. En general, la obra es bastante estática, por lo que da la sensación de lentitud.
Ritmo. No existe referencia de ritmo, lo cual, junto con la falta de pulso, nos deja sin referencias temporales ni ningún elemento “fisiológico” con el que conectarnos. Esto crea un gran desasosiego.
Melodía y Armonía. Este aspecto es el más atemorizante, debido a las disonancias, la falta de referencias tonales y los sonidos a los que nuestros oídos no están habituados, como las distancias menores de un semitono. No existe nada a lo que agarrarse y que sirva para frenar la inquietud y el miedo que nos transmite esta obra.
Interválica. Los pocos sonidos sueltos que escuchamos, los que no están dentro de los clústeres, tienen alturas poco reconocibles y contribuyen a causar más desazón, si cabe.

Timbre. El timbre es muy peculiar y se percibe como amenazador. La orquesta entera tocando, con sonidos poco conocidos, aumenta el sentimiento de pánico.

Dinámica. Los momentos fortísimos se perciben como terroríficos.

Observaciones. Tal como se ha indicado, esta obra es una de las que usó Stanley Kubrick en la película *El Resplandor*. Eso ya nos da una idea del carácter de esta música y de los efectos que puede causar, que son muy intensos. Hay que valorar bien la conveniencia de usarla, según cómo sea el grupo y el momento en que se encuentre.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Antes de proceder a la audición de esta obra, el musicoterapeuta advertirá de que puede producir emociones muy intensas de pánico, por lo que se realizará un trabajo previo. Cada persona pensará una frase de afirmación de su seguridad como, por ejemplo: “me siento seguro y a gusto conmigo”, “no siento temor”, “siento mi fuerza y calma interior”, etc. Ha de ser una frase con la que se identifique cada persona y que refleje, de alguna manera, el sentimiento de estar conectada con su interior sin dejarse alterar o influir por ninguna situación externa de temor o miedo. Cuando cada persona tenga la frase construida a su gusto, el musicoterapeuta pedirá que cada uno le ponga una melodía sencilla, que sea tranquila y suave para contrarrestar y debilitar lo que escucharán. También puede usarse la afirmación que se cantó en la audición anterior, *Marte*, de Holst.
- El musicoterapeuta pondrá la grabación y pedirá que cada persona la escuche como le apetezca, sentado, de pie, solo, acompañado, etc. e indicará que cuando empiecen a sentir miedo comiencen a cantar su frase, sin tapar la audición, pero centrándose mucho en vincularse con las sensaciones internas.
- Cuando se termine la audición se comentará lo que cada uno ha sentido y el musicoterapeuta hará hincapié en que es importante tener recursos para enfrentarse a las situaciones de inseguridad y uno de ellos es tener una frase, con su melodía, que se pueda cantar en esos momentos. Pedirá que cada uno grabe la que ha elegido para aprenderla y recordarla.
- Si el musicoterapeuta lo considera oportuno se puede cerrar el trabajo escuchando una de las músicas para la seguridad, del capítulo siguiente.

Una Sinfonía Alpina, R. Strauss

Richard Strauss (1864-1949) compuso **Una Sinfonía Alpina, op. 64**, en 1915. Aunque se llame Sinfonía en realidad es un Poema Sinfónico. Describe una experiencia personal, que es la ascensión a un pico de los Alpes bávaros. Ese trayecto se describe en 22 escenas ininterrumpidas, puesto que los poemas sinfónicos constan tan sólo de un movimiento. El fragmento elegido se puede encontrar separado del anterior y del posterior.

La propuesta de audición es la **parte n. 19, Gewitter und Sturm, Abstieg** (Temporal y tormenta, descenso).

Tiene una duración entre 3:40 y 4:20 minutos.

Análisis musical

Tempo. En la partitura está indicado *Schnell und heftig* (Rápido y violento).

Instrumentación. Orquesta con 2 flautas, 2 *piccolos*, 2 oboes, corno inglés, *heckelfón* (oboe bajo), 3 clarinetes, clarinete bajo, 3 fagots, contrafagot, 4 trompas, 4 tubas wagnerianas, 4 trompetas, 4 trombones, 2 tubas, órgano, celesta, máquina de viento, máquina de truenos, *glockenspiel*, bombo, tambor, triángulo, cencerros, tam-tam (3 intérpretes), timbales (2 intérpretes), 2 arpas, 18 violines I y 16 violines II, 12 violas, 10 violoncelos y 8 contrabajos.

Fuera de escena: 12 trompas, 2 trompetas, 2 trombones.

Estructura y forma. Es una forma continua, sin secciones, en las que se van alternando algunos motivos melódicos con grandes efectos sonoros que sugieren una gran tempestad (ver algunos de los motivos en *Ejemplos musicales*).

Ritmo. Está en compás de 4/4 con cambios a 3/4 y 2/2 (expresado como C). El ritmo es muy variado. Podemos percibir largas series de semicorcheas, imitando el viento, fusas, tresillos, etc. Los motivos melódicos acostumbran a tener un ritmo más sencillo, de negras, corcheas y las fórmulas rítmicas (o) y (O).

Melodía. Está en *sib* menor. Aunque a lo largo de este movimiento encontramos dos cambios de armadura (tres bemoles y ninguna alteración) auditivamente no se aprecian cambios, debido al carácter cromático que predomina durante todo el tiempo que dura. Las melodías de los motivos que aparecen (algunos recuperados de anteriores partes de la misma *Sinfonía*) son bastante claras y definidas. Paralelamente, oímos largas escalas cromáticas ascendentes y descendentes, en semicorcheas, imitando el viento, efectos sonoros de truenos y de la máquina de

viento, arpegios y otros efectos rítmico-melódicos que sugieren toda la intensidad de una gran tormenta.

Aspectos armónicos. La tonalidad está muy poco definida, debido a los cromatismos y a los acordes alterados. Existen disonancias, aunque no se perciben demasiado debido al gran aparato orquestal que se pone en funcionamiento. Predomina la intensidad por encima de la percepción armónica.

Textura. Hay algunos bloques de instrumentos que, en algunos momentos, ejecutan el mismo ritmo, lo que se podría clasificar como homofonía, pero al mismo tiempo otras familias de instrumentos interpretan ritmos distintos. Cuando aparecen los motivos melódicos, en medio de los efectos de cromatismos, sí que podemos hablar de melodía acompañada.

Dinámica. Prácticamente durante toda la pieza se mantiene la intensidad *fortissimo* (*ff*) en casi todos los instrumentos. En algunos momentos del clímax se llega a *fff* y al final, antes de enlazar con el siguiente número 20, *Puesta de sol*, la música se va suavizando y entramos en una intensidad muy floja, o sea, *piano*.

Articulación. *Legato, sforzando, staccato, acentos, tremolos, glissando.*

Contenidos extramusicales. Es un Poema Sinfónico que describe una excursión a la montaña, una tormenta y todas las circunstancias que la rodean.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real de toda la Sinfonía (*Tormenta*, en el minuto 37:29):

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

Partitura en pdf de toda la Sinfonía (*Tormenta*, en la página 113):

https://web.archive.org/web/20211011101758/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/3/33/IMSLP684747-PMLP12189-Strauss_Eine_Alpensinfonie,_Op.64_-_Conductor_Score.pdf

Análisis emocional

Tempo. No solo es un tempo rápido sino también violento, como indica la partitura. Esto solo ya produce sensaciones de intranquilidad y desasosiego.

Ritmo. Los ritmos rápidos, de semicorcheas y fusas, contribuyen a crear tensión y activación fisiológica. El ritmo, sumado a la intensidad sonora, nos arrastra a emociones de caos y nos sumerge en un torbellino de sensaciones muy impactantes.
Melodía y Armonía. Los cromatismos, la tonalidad indefinida, la falta de referencias armónicas y las disonancias son elementos que crean gran inquietud y desazón, temor e inseguridad. Los sonidos graves despiertan miedos. De forma breve aparecen temas melódicos, motivos muy cortos que arrojan una cierta tranquilidad, pero que enseguida son devorados por los truenos, el viento y los fenómenos atmosféricos tan bien descritos que atemorizan.
Interválica. El motivo del descenso está formado, básicamente por intervalos descendentes, lo que acentúa la sensación de bajada. Los cromatismos, como se ha indicado, que aparecen de forma continuada y en escalas ascendentes y descendentes imitando el ulular del viento, contribuyen en gran manera a intimidar.
Timbre. La orquesta que usa el compositor está pensada para crear un gran efecto anímico. Es poderosa, con unos instrumentos poco comunes, algunos de sonido muy grave, y efectos sonoros muy descriptivos que producen la sensación de estar rodeados por una gran tempestad o más bien atrapados en su interior, lo que nos genera ansiedad y miedo por el peligro que estas situaciones pueden comportar.
Dinámica. La intensidad fuerte y muy fuerte en casi toda la pieza contribuye en gran medida a generar sentimientos de amenaza y alarma.
Observaciones. Es una de las tempestades mejor descritas en música. Es muy impactante, en parte debido a la utilización de una inmensa orquesta como la que usa el compositor.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

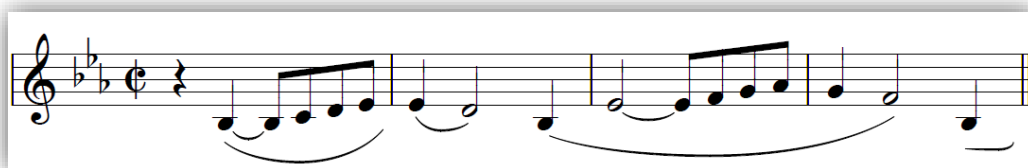
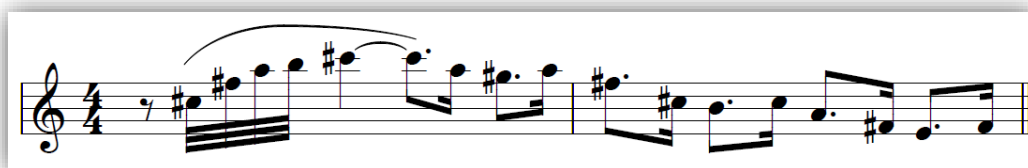
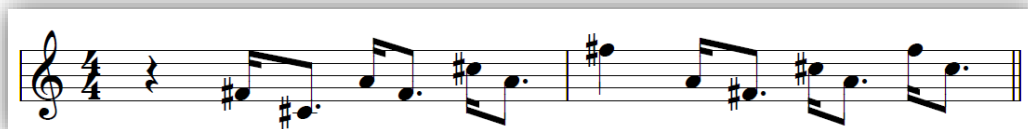
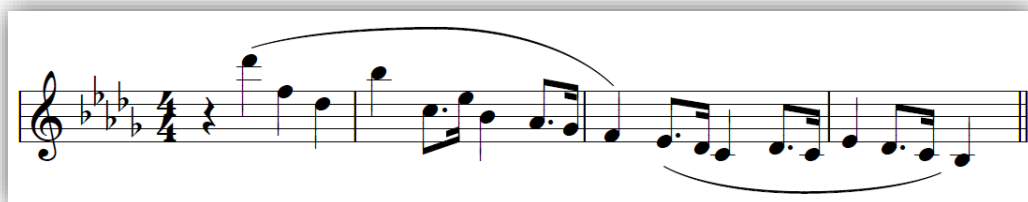
- Después de escuchar la música el musicoterapeuta propone elegir instrumentos de percusión para hacer una improvisación instrumental y vocal conjunta que refleje el clima que han percibido en la obra escuchada y sirva para canalizar y expresar las emociones de temor, miedo o amenaza que hayan podido tener. Después de la improvisación se comentan las impresiones.
- Para neutralizar los efectos de la audición y después de haber dejado un espacio para la exteriorización emocional por medio de la creación de música improvisada, el musicoterapeuta propone otra improvisación instrumental y vocal, esta vez de música que sea calmada y comunique seguridad y sosiego.

Se puede partir de una frase de afirmación, al estilo de las usadas en la audición anterior (*De natura sonoris*) o se puede dejar que, libremente, cada participante introduzca una palabra o frase que le ayude a adquirir seguridad y que pueda usar en momentos de temor.

- Otra opción es escuchar una de las músicas del siguiente capítulo, destinadas a aumentar la seguridad y la confianza. Se puede hacer además de la actividad anterior o en su lugar.

Ejemplos musicales

Algunos de los motivos melódicos que se pueden oír

Drei Orchesterstücke, Berg

Alban Berg (1885-1935) terminó la composición de las **Drei Orchesterstücke, op. 6** (*Tres piezas para orquesta*), en 1914. La obra está formada por tres piezas para gran orquesta que tienen títulos distintos. La propuesta de audición es la **primera pieza: Präludium**.

Tiene una duración que va desde 4:40 a 5:30 minutos, aunque en la partitura indica 4:00 minutos.

Análisis musical

Tempo. La anotación de la partitura es *Langsam*, es decir, lentamente. Hay muchos cambios de tempo determinados por las indicaciones *rubato* y *molto rubato*, *ritardando*, *accelerando* y *muy lentamente*.

Instrumentación. 4 flautas, 4 oboes y uno de ellos cambia a corno inglés, 4 clarinetes, clarinete bajo, 3 fagots, contrafagot, 6 trompas, 4 trompetas, 3 trombones, trombón bajo, tuba contrabajo, tambor pequeño, bombo y 2 pares de platillos, tam-tam grande, tam-tam pequeño, 2 juegos de timbales, *glockenspiel*, xilófono, celesta, 2 arpas y sección de cuerda.

Estructura y forma. Los teóricos coinciden en que tiene forma de arco ABCB'A', es decir que a partir de un punto se vuelven a oír los mismos temas en orden inverso, como en un palíndromo. Así, se puede analizar de la siguiente manera (aunque no es la única): A (compases 1 a 8); B (compases 9 a 14); C (compases 15 a 39); B' (compases 40 a 48); A' (compases 49 a 56).

Ritmo. Está en compás 4/4. Es una obra compleja con muchas fórmulas rítmicas. Alguna predomina más que otra como, por ejemplo, la que ejecuta el tam-tam en los compases 9 a 15: (E É Q n x) y que vuelve a aparecer poco antes del final. Destaca el sencillo ritmo de los motivos melódicos principales, formados por corcheas y negras.

Melodía y armonía. Se trata de una obra atonal, predecesora del serialismo o dodecafonismo, por lo que no encontramos ninguna referencia tonal ni de acordes. La melodía es libre y usa indistintamente cualquiera de las doce notas de la escala cromática. También los choques armónicos se rigen por ese principio y no tiene nada que ver con la habitual percepción de los acordes. Se aprecian muchas disonancias y tensiones armónicas. Predominan los intervalos melódicos de segunda menor y tercera menor. Distinguimos algunos motivos melódicos que el compositor usa a lo largo del movimiento, variándolos y ampliándolos. Hay algunos acordes de 6 sonidos en los que cada uno tiene un timbre diferente, es decir lo tocan instrumentos distintos. Oímos instrumentos con un registro muy grave.

Textura. En muchos momentos se percibe la música como un bloque de timbres instrumentales, sin ser homofonía, porque cada uno interpreta ritmos distintos. En otros momentos aparecen melodías a cargo de grupos instrumentales, haciendo lo que se podría denominar una melodía acompañada.
Dinámica. Es extrema, desde <i>pppp</i> a <i>fff</i> , con intensidades intermedias, <i>crescendos</i> y reguladores. Se puede observar que empieza y acaba en una intensidad <i>piano</i> o <i>pianissimo</i> , mientras que en la parte central se alcanza el clímax sonoro.
Articulación. <i>Legato</i> , <i>staccato</i> , <i>pizzicato</i> , acentos, <i>sforzando</i> , <i>tenuto</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real de las 3 piezas:

<https://www.youtube.com/watch?v=q6U8AqRNyU8&t=697s>

Partitura en pdf de las 3 piezas:

<https://web.archive.org/web/20211004084007/https://imslp.hk/files/imglnks/euimg/1/1e/IMSLP21305-PMLP49158-Berg-OrchesterstuckeOp06fs.pdf>

Análisis muy detallado de la obra, en inglés:

https://web.archive.org/web/20211004084038/https://digitalcommons.lsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5546&context=gradschool_disstheses

Análisis emocional

Tempo. El tempo es lento y con muchas variaciones y oscilaciones, por lo que no tenemos percepción clara de una pulsación mínimamente regular. Eso provoca cierta inquietud e inseguridad.
Ritmo. Es muy variado y poco marcado; no ofrece ningún elemento familiar con el que podamos conectar, lo que es motivo de incertidumbre.
Melodía y Armonía. Las disonancias, la atonalidad y la falta de referencias melódicas y armónicas contribuyen a crear sensación de peligro, de falta de control por desconocimiento e imprevisibilidad. Las disonancias crean emociones de tensión y amenaza. Nos sentimos sin puntos de apoyo y eso crea miedo.

Interválica. Las segundas menores, en sentido melódico y armónico, contribuyen a crear tensión en este contexto de atonalidad.

Timbre y dinámica. Es uno de los aspectos terroríficos de la obra, debido al volumen sonoro de una gran orquesta, del uso de instrumentos de sonido muy grave que en volumen flojo dan un clima de misterio y pánico y en volumen fuerte crean un ambiente de gran desasosiego.

Observaciones. Es una obra que atemoriza bastante, sobre todo en las primeras audiciones, y que hay que usar en ocasiones que el musicoterapeuta considere que se puede manejar la inquietud que genera.

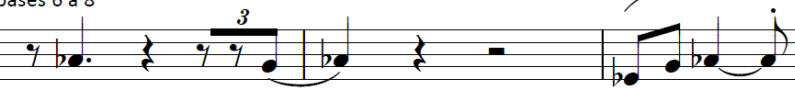
Actividades para una escucha activa y terapéutica

- La primera parte de la obra, en la que se oyen sonidos graves y muy suaves, los usuarios, separados unos de otros, la escucharán en una actitud recogida físicamente, ocupando el menor espacio y cruzando los brazos sobre el cuerpo. A medida que va creciendo en intensidad irán abriendo los brazos y desplazándose, expresando físicamente las sensaciones que les produzca la música y buscando contacto visual y físico con los compañeros, tomándose de las manos, abrazándose, etc. para sentirse acompañados ante los temores que pueda despertarles la audición. Después del clímax y a medida que la música se hace más floja, volver a la posición inicial, pero recordando las sensaciones de protección que se han experimentado en el contacto con los compañeros.
- Después de la audición, el musicoterapeuta propone una improvisación vocal e instrumental para adquirir seguridad. Para ello, guía una visualización en la que los participantes se vean a sí mismos en una situación de seguridad y de confianza y en la que sientan protegidos. Después de una inspiración conjunta empiezan a cantar y tocar todos a la vez, transmitiendo y expresando por medio de la música las emociones positivas que han evocado.
- En lugar de la anterior actividad o además de ella, se realiza la audición de una de las músicas para la seguridad y la confianza de capítulo 11, junto con las actividades que se propongan para dicha música.

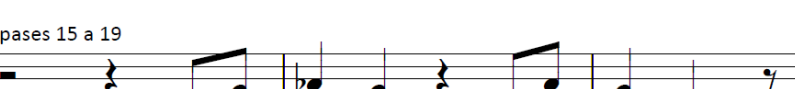
Ejemplos musicales

Algunos de los motivos principales

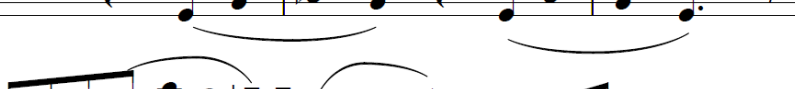
Composers 6 a 8

Composers 15 a 19

Composers 26 a 29

Composers 30 a 32

Composers 33 a 35

Composers 36 a 38

Composers 39 a 41

Composers 42 a 44

Composers 45 a 47

Composers 48 a 50

Composers 51 a 53

Composers 54 a 56

Composers 57 a 59

Composers 60 a 62

Composers 63 a 65

Composers 66 a 68

Composers 69 a 71

Composers 72 a 74

Composers 75 a 77

Composers 78 a 80

Composers 81 a 83

Composers 84 a 86

Composers 87 a 89

Composers 90 a 92

Composers 93 a 95

Composers 96 a 98

Composers 99 a 101

Composers 102 a 104

Composers 105 a 107

Composers 108 a 110

Composers 111 a 113

Composers 114 a 116

Composers 117 a 119

Composers 120 a 122

Composers 123 a 125

Composers 126 a 128

Composers 129 a 131

Composers 132 a 134

Composers 135 a 137

Composers 138 a 140

Composers 141 a 143

Composers 144 a 146

Composers 147 a 149

Composers 150 a 152

Composers 153 a 155

Composers 156 a 158

Composers 159 a 161

Composers 162 a 164

Composers 165 a 167

Composers 168 a 170

Composers 171 a 173

Composers 174 a 176

Composers 177 a 179

Composers 180 a 182

Composers 183 a 185

Composers 186 a 188

Composers 189 a 191

Composers 192 a 194

Composers 195 a 197

Composers 198 a 200

Composers 201 a 203

Composers 204 a 206

Composers 207 a 209

Composers 210 a 212

Composers 213 a 215

Composers 216 a 218

Composers 219 a 221

Composers 222 a 224

Composers 225 a 227

Composers 228 a 230

Composers 231 a 233

Composers 234 a 236

Música para cuerdas, percusión y celesta, Bartók

Béla Bartók (1881-1945) compuso la obra ***Música para cuerdas, percusión y celesta, SZ 106***, en 1936. Es una obra en cuatro movimientos, para cuerdas y diversos instrumentos de percusión, entre los que se encuentra el piano. La audición propuesta es la del **tercer movimiento, Adagio**.

En la partitura el autor especifica la duración: 6:35 minutos, aunque en las grabaciones varía algo y está entre 7:05 y 8:00 minutos.

Análisis musical

Tempo. La indicación de la partitura es *Adagio*, ♩ ca 66 (circa 66, es decir, cerca de 66), pero hay numerosos cambios de tempo (hasta 11 cambios) a lo largo del movimiento. Así, el más lento de todos es *Adagio molto*, ♩ ca 40, y el más rápido es *Allegretto*, ♩ ca 104. En general, no obstante, predomina el tempo lento o muy lento. También encontramos anotados *stringendo* y *rallentando*.

Instrumentación. La orquesta está compuesta por dos grupos de instrumentos de cuerda, que están situados en lados opuestos del escenario. En el centro se colocan la celesta, el arpa, timbales, percusión (xilófono, caja, bombo, platillos y gong) y el piano, utilizado principalmente como percusión. Esta disposición espacial está indicada por el compositor, que buscaba crear un efecto estereofónico. La cuerda usa la sordina en algunos pasajes. El piano y el arpa realizan abundantes *glissandi*, así como los timbales y la cuerda. Los trémolos son también frecuentes en la cuerda.

Estructura y forma. Tiene una forma de arco ABCB'A', es decir una forma de palíndromo. Entre cada sección hay breves transiciones con células del primer movimiento de la obra (*Fuga*). El movimiento que escuchamos se inicia con un solo del xilófono, también simétrico, sobre una sola nota y sobre los *glissandi* de los timbales. Cada una de las secciones tiene un carácter diferenciado. Así, la sección A es la más lúgubre y sombría, con el xilófono y los *glissandi* de los timbales en el grave. La sección B es algo más luminosa por la entrada de la celesta, con una melodía aguda, y con el piano que acompaña. En la parte C entra el arpa, que junto con el piano y la celesta ejecutan *glissandi*, y tiene un aire más impresionista y con un gran *crescendo* que lleva a una parte más rítmica, con una figura de 5 negras en *fortissimo*, que ejecutan todos los instrumentos y que constituye el punto álgido del movimiento (ver *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Ritmo. Está en compás 4/4 con cambios a 5/4, 2/4 y 3/2. Las fórmulas rítmicas son muy variadas y van desde las negras y corcheas a las semifusas, fusa-corchea con dos puntillos, grupos de 10, 14 o 20 figuras que equivalen a un tiempo... La complejidad

e irregularidad del ritmo son dos aspectos característicos en este movimiento, a pesar de que el tempo lento los desdibuja algo. No tenemos sensación de compás en ningún momento ni tampoco de pulso.
Melodía y Armonía. El sistema de composición de Bartók es elaborado y complejo y se basa en distintos sistemas, desde el diatonismo al cromatismo, pasando por su predilección por algunos intervalos, como el tritono, la segunda menor y otros derivados de la serie de Fibonacci, es decir, los que tienen 1, 2, 3, 5, 8, 13 semitonos. Este tercer movimiento se caracteriza por el uso del tritono y del cromatismo, hasta el punto de que hay pasajes en los que en un mismo compás aparecen los 12 sonidos en distintos instrumentos. La tonalidad inicial es <i>Fa# Mayor</i> , aunque no se refleja en la armadura. Encontramos diversos pedales sobre la nota <i>do</i> (tritono de <i>fa#</i>) y en la sección C cambia a tono de <i>Do Mayor</i> para volver a <i>Fa#</i> . Aquí encontramos escalas pentatónicas ascendentes y descendentes transportadas un semitono. En todo el movimiento no percibimos las cadencias propias de la tonalidad ni acordes tonales. Es una tonalidad ampliada, como se ha indicado, que usa todos los sonidos. En realidad, es más atonalidad que otra cosa. En algún momento usa temas melódicos de la música popular, como en A (un tema serbocroata) y en B, (una danza búlgara).
Textura. Básicamente es melodía acompañada con algunos breves momentos de polifonía y entradas fugadas, y algunos pasajes de homofonía, en los que casi toda la orquesta realiza el mismo ritmo.
Dinámica. En general, se mueve en <i>piano</i> y <i>pianissimo</i> , con algún <i>mf</i> . En la sección C, en la que se alcanza el clímax del movimiento, encontramos la intensidad <i>ff</i> . Al llegar a B ya estamos en <i>pianissimo</i> de nuevo, que es como se acaba.
Articulación. Percibimos <i>legato</i> , <i>staccato</i> , <i>pizzicato</i> , <i>staccatissimo</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real de toda la obra (*Adagio*, en el minuto 42:30):

<https://www.youtube.com/watch?v=ymqRNY4K4NA&t=23s>

Partitura en pdf (*Adagio*, en la página 68 del pdf):

<https://musopen.org/es/music/4132-music-for-strings-percussion-and-celesta-sz106/>

Análisis muy detallado que se puede descargar desde:

<https://dokumen.tips/download/link/analisis-m-cuerdas-percusion-y-celesta>

Análisis emocional

Tempo. Es un tempo lento y muy lento durante todo el fragmento. No se percibe la pulsación y nos falta, por tanto, un punto de referencia temporal que nos dé algo de seguridad.

Ritmo. Los ritmos complejos e irregulares contribuyen a las sensaciones de intranquilidad y desasosiego. El ritmo de este movimiento, que es el elemento de la música más fisiológico, no nos permite conectar con él de una forma vital porque es poco accesible. Eso crea una sensación de desconcierto, duda, incertidumbre y, por lo tanto, de temor.

Melodía y Armonía. La presencia de tantos cromatismos, sin referencias tonales conocidas, crea una atmósfera de miedo. No encontramos nada que nos sirva de apoyo, algo que sea conocido. Las disonancias y los temas melódicos que oímos nos conducen a una emoción de ansiedad. Los acordes, que pueden ser mayores y menores a la vez o formados por las 12 notas, contribuyen a hacernos sentir amenazados.

Interválica. Los intervalos que predominan, el tritono y las segundas Mayores y menores están lejos de la zona de confort, contribuyendo al clima de misterio.

Timbre. Oímos timbres y formas de tocar los instrumentos a los que no estamos acostumbrados. El inicio, con el xilófono percutiendo una misma nota de forma reiterada e insistente y con los *glissandi* de los timbales, asusta bastante. El tratamiento de la orquesta crea sensaciones de temor.

Dinámica. El matiz predominantemente *piano*, junto con la lentitud del tempo, la utilización de cromatismos y la falta de referencias rítmicas y tonales convierte este tercer movimiento en una música turbadora. Sin ser terrorífica, crea sensaciones muy cercanas al miedo, especialmente en la sección A.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- El musicoterapeuta pide a los usuarios que estén muy atentos a las apariciones del xilófono, que repite un mismo sonido con intervenciones más o menos largas. Cuando escuchen ese instrumento, han de levantar una mano.
- La misma actividad la realizaremos en relación con la celesta y el arpa. Deben detectar cuándo aparece por primera vez la celesta (en B) y cuándo aparece el arpa (en C) y realizar un gesto convenido previamente, distinto en cada caso.

- El musicoterapeuta pide a cada participante que, de uno en uno y por orden, invente y cante una pequeña melodía que le dé seguridad, después del temor que le ha producido la audición. El resto del grupo le acompaña con instrumentos tocando muy suavemente. Cada uno puede elegir entre cantar tan solo una melodía o incluir alguna frase a modo de afirmación de la seguridad. Es conveniente que cada uno repita varias veces su frase melódica (con o sin texto) para que se convierta en una especie de mantra y que también la grabe para recordarla.

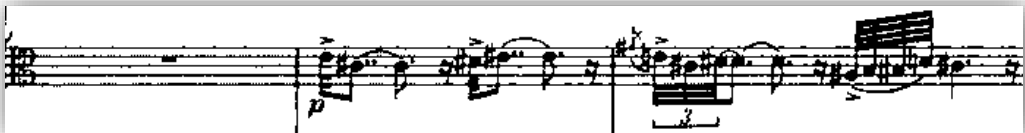
Ejemplos musicales

Sección A

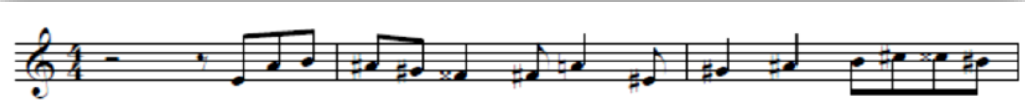
Xilófono (desde la segunda negra hasta la última el ritmo es igual en los dos sentidos)

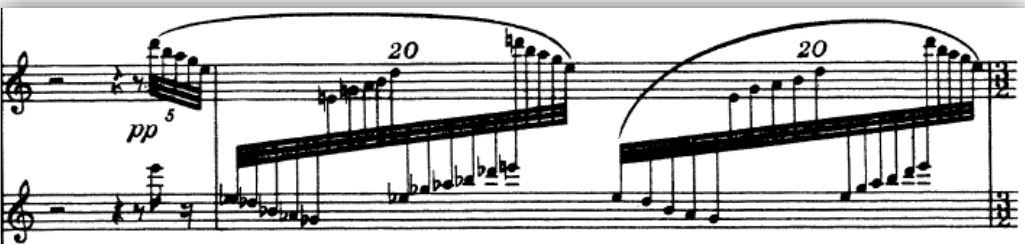
Violas

Sección B. Violines y celesta

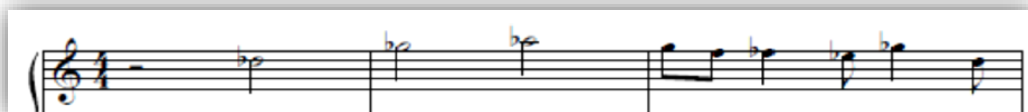
Sección C, primera parte. Celesta

Sección C, segunda parte. Celesta, arpa y piano

Sección B'. Cuerda

Sección A'.

Violas

Xilófono

El pájaro de fuego, Stravinsky

El pájaro de fuego es un **Ballet** que compuso Igor Stravinsky (1882-1971). Acabó su creación en 1910. Consta de 19 números, a partir de los cuales el autor creó 3 Suites orquestales, en 1911, 1919 y 1945, con algunas diferencias entre ellas. La **Suite de 1919** es la más interpretada. De ella propongo la audición de la **Introducción**.

Tiene una duración entre 2:55 y 3:30 minutos.

Análisis musical

Tempo. Hay tan solo indicación metronómica: $\text{É}=108$. En la partitura para piano, realizada por el mismo compositor, anota también *Molto moderato*.

Instrumentación. En la *Introducción* encontramos: 2 flautas, 2 oboes, corno inglés, 2 clarinetes, 2 fagots, 4 trompas, 2 trompetas, 3 trombones, timbales, bombo, arpa, piano y sección de cuerda. La cuerda toca con sordina en muchos pasajes.

Estructura y forma. Casi todo el fragmento está formado por el motivo ondulante de corcheas, que se podría llamar tema A y que aparece a lo largo de la *Suite*. Es un tema que se desarrolla y se varía ligeramente (ver *Ejemplos musicales*).

Ritmo. Está en compás 12/8. El ritmo tiene un papel bastante importante, especialmente el de corcheas a modo de obstinado, y que se combina con otros ritmos más complejos y sincopados.

Melodía y Armonía. Está en *lab* menor. Aunque la armadura indica esta tonalidad, la melodía de las corcheas parecen contradecirla, puesto que aparecen notas que no lo son, como el *re* natural, el *fa* natural y el *sol* natural en un dibujo melódico que parece pivotar más que nada sobre el *re* natural. El diseño de cuatro notas en descenso seguido de otro de cuatro en ascenso forma un intervalo de tritono entre las notas extremas (*lab* y *re* natural). El motivo que hemos llamado A se oye diversas veces en alturas distintas. La indefinición tonal y los cromatismos son el rasgo más característico de este movimiento. Hay un pasaje de armónicos en *glissando*, a cargo de las cuerdas, que está construido sobre el acorde de *Re* Mayor séptima, pero dura tan solo un compás. Hay muy pocos acordes, la mayoría del fragmento está formado por melodías en unísono o terceras, realizadas por diversos instrumentos. No encontramos cadencias ni funciones tonales convencionales.

Textura. Hay muchos momentos de homofonía, con los instrumentos tocando el mismo ritmo e, incluso, las mismas notas. Al final, hay algunas pinceladas melódicas en forma de solo de algún instrumento.

Dinámica. La música se mueve todo el rato en *piano*, *pianissimo* y *ppp*.

Articulación. <i>Legato, pizzicato, staccato.</i>
Contenidos extramusicales. Describe cómo el príncipe Iván, que ha salido a cazar por la noche, se adentra sin saberlo en el jardín encantado del malvado <i>Kastchei</i> .
Observación. Es un movimiento corto y que en las grabaciones enlaza con el siguiente sin parar. Para evitar que se inicie el próximo fragmento, hay que escuchar la única aparición del piano, porque un compás más tarde termina la <i>Introducción</i> .

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real de toda la *Suite*:

<https://www.youtube.com/watch?v=6wbkKWUD-A&t=265s>

Partitura de toda la *Suite* en pdf:

https://web.archive.org/web/20211004090446/http://www.petrucilibrary.us/linkhandler.php?path=files%2Fimglnks%2Fmusic_files%2FPMLUS00572-Complete_Score_3.pdf

Análisis emocional

Tempo. Es bastante lento, no solo el pulso sino también su división, la corchea, lo que da una sensación de quietud, pero intranquila.
Ritmo. En general es bastante preciso y marcado, con las corcheas descendiendo y ascendiendo, y otros ritmos a base de fusas. La sensación del tema A, el motivo de corcheas, es la de ir caminando paso a paso con mucha precaución por un lugar inseguro y arriesgado.
Melodía y Armonía. La tonalidad libre, los cromatismos y la falta de referencias tonales conocidas genera una sensación de inseguridad y de temor. Las melodías en registro grave transmiten un clima lúgubre y sombrío.
Interválica. Los cromatismos, el tritono que separa los sonidos extremos del diseño melódico A y la combinación entre terceras menores y mayores de dicho motivo contribuyen a crear un ambiente oscuro y amenazador. El inicio descendente del motivo presagia peligros.
Timbre. Los instrumentos de cuerda, con sordina en muchos momentos, y las sonoridades de instrumentos graves, como los fagots, los contrabajos y los trombones contribuyen a despertar sensaciones de temor, inquietud o miedo.

Dinámica. La intensidad tan suave, en *piano* o *pianissimo*, junto con los elementos citados de sonidos graves, tipos de melodía y armonía, instrumentación, etc. convierte esta *Introducción* de la *Suite* en un fragmento misterioso y turbador.

Observación. No se trata de una obra que produzca terror o miedo intenso. Se puede usar en situaciones en las que no se desee profundizar demasiado en el miedo.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- El musicoterapeuta pide que cada persona invente una breve historia basada en su vivencia de la música escuchada y la explique. No ha de ser sobre un pájaro (ni siquiera han de saber el título de la obra), sino lo que su imaginación le haya sugerido mientras escuchaba. El objetivo es poder expresar de forma simbólica los miedos o temores que se hayan despertado y poder compartirlos.
- Se hace un dibujo de cada historia. Cada persona dibuja la que cuenta su compañero de la derecha, por ejemplo. Se les pone música, uno por uno, a todos los dibujos, haciendo una improvisación con voces e instrumentos que transmita los sentimientos de temor que reflejen los dibujos.
- Se hace una improvisación vocal e instrumental que neutralice los sentimientos expresados en la anterior. Ahora se trata de visualizar momentos de tranquilidad y confianza y expresarlos con una creación conjunta cantando y tocando. Se puede usar alguna frase con texto que se consensue.

Ejemplos musicales

Inicio del Tema A, en una transcripción para piano

The image shows a musical score for the beginning of Theme A, marked 'Molto moderato' and '108' measures. The score is in 12/8 time and features a piano (pp) dynamic with a 'sempre legato' instruction. The music is written for piano with a treble and bass staff. The score is in 12/8 time and features a piano (pp) dynamic with a 'sempre legato' instruction. The music is written for piano with a treble and bass staff.

Et exspecto resurrectionem mortuorum, Messiaen

Olivier Messiaen (1908-1992) compuso la obra ***Et exspecto resurrectionem mortuorum*** (*Esperando la resurrección de los muertos*) en 1964. Fue un encargo para homenajear a las víctimas de las dos grandes guerras. Consta de 5 movimientos, cada uno con un título en francés. La propuesta de esta audición es el **primer movimiento, *Des profondeurs de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur: Seigneur, écoute ma voix!*** (*Desde las profundidades del abismo te llamo, Señor: Señor, ¡escucha mi voz!*).

Tiene una duración entre 3:00 y 4:25 minutos.

Análisis musical

Tempo. Está indicado *Très lent* (muy lento), $\dot{E}=36$ o $s=72$. Hacia el final encontramos una indicación de *Plus lent* (más lento), $s=63$.

Instrumentación. Es una obra para orquesta de maderas, metales y percusiones metálicas formada por: 2 *piccolos*, 3 flautas, 3 oboes, corno inglés, requinto en *mib*, 3 clarinetes, clarinete bajo, 3 fagots, contrafagot, trompeta en *re*, 3 trompetas, 6 trompas, 3 trombones, trombón bajo, tuba, saxhorno bajo, 3 juegos de cencerros, juego de campanas tubulares, 6 gongs y 3 tam-tam. No hay sección de cuerda.

Estructura y forma. Este primer movimiento está dividido en 5 secciones, aunque la cuarta parece más una transición, ya que consiste tan solo en la aparición de la frase principal (3 compases). Las secciones se diferencian por la instrumentación, que incorpora más o menos instrumentos de altura media o aguda, o por el ritmo, como en el caso de la sección 5, en la que oímos acordes en blancas y aparecen las campanas tubulares, cencerros y gong.

Ritmo. Va alternando entre los compases 2/8, 3/8 y 4/8. El ritmo es muy estático; se basa en corcheas y negras. En los últimos 8 compases, que están en 4/8, se oyen acordes a ritmo de blancas.

Melodía y Armonía. Hay que tener en cuenta que Messiaen creó su propio sistema de lenguaje, del que dejó constancia en su libro *Técnica de mi lenguaje musical* (Ediciones Leduc). En este movimiento utiliza una idea o frase musical que es el germen de todo el fragmento. Se basa en intervalos de tritono, cuarta, sexta menor, octava disminuida, novena menor (ver *Ejemplos musicales*). No hay ningún atisbo de melodía cantable ni de tonalidad. Podemos apreciar disonancias, acordes superpuestos como, por ejemplo, el de *re* menor con el de *mib* menor, o el de *fa* menor con el de *fa#* menor.

Textura. Es prácticamente homofónica durante todo el movimiento. Parece que el compositor usó esa textura para transmitir la sensación del canto llano monódico, ligado a la música religiosa occidental.
Dinámica. Predomina la intensidad fuerte, que llega a <i>fff</i> en la sección 5, coincidiendo con el <i>tutti</i> orquestal, los acordes y la entrada de toda la percusión.
Articulación. <i>Legato</i> , acentos, <i>tenuto</i> .
Contenidos extramusicales. Este movimiento se basa en el Salmo 130, versículos 1 y 2. En palabras del propio compositor: “La Iglesia aplica este Salmo a las almas del Purgatorio, que esperan el Paraíso, y a todos aquellos, vivos y muertos, que esperan la resurrección”.
Observación. Aunque se trata de una obra de contenido religioso y relacionada con la muerte no tiene por qué destacarse este aspecto antes de escucharla. El musicoterapeuta puede explicar que escucharán una obra y luego les dirá el título para no condicionarlos a experimentar determinadas emociones.

Recursos en internet

Video con la interpretación de toda la obra:

<https://www.youtube.com/watch?v=3f4qdJHatNM&t=3s>

Video de la percusión usada en la obra:

<https://www.youtube.com/watch?v=T3-am-cnhei>

Análisis muy detallado del primer movimiento:

<https://web.archive.org/web/20211004090711/http://apiaceresevilla.blogspot.com/2011/12/et-exspecto-i-des-profondeurs-de-labime.html>

Análisis emocional

Tempo. Es muy lento, por indicación expresa del compositor, que remarca en la partitura que se deben respetar las indicaciones metronómicas anotadas y mantener *implacablemente* los *tempi* lentos y muy lentos. Esta lentitud, en la que la mayoría de las veces el ritmo coincide con el pulso empieza creando una sensación de quietud, pero que no es calmada, sino lúgubre.

Ritmo. Como se indica, el ritmo tiene un papel secundario por la reiteración de las fórmulas rítmicas de corchea y negra. Los constantes cambios de compás transmiten sensaciones de imprevisibilidad y temor.
Melodía y Armonía. El aspecto más característico, junto con el timbre y la dinámica, es el uso de sonidos graves y muy graves, realizados con instrumentos de metal de timbre incisivo. El autor quiere representar el abismo en el que están los muertos y logra crear una emoción terrorífica, sombría y tétrica. El motivo melódico sobre el que se construye todo el movimiento está lleno de tensiones. Las disonancias, los acordes superpuestos y la armonía atonal, en muchos momentos, transmite sensaciones de inseguridad y temor.
Interválica. Los intervalos de la melodía son tensos y disonantes, si los escucháramos sonando a la vez. Si a ello le sumamos la <i>lentitud</i> del tempo, podemos constatar que nos hace sentir inmersos en un clima desolado y oscuro.
Timbre. Los instrumentos graves, usados además en su registro grave o muy grave, sugieren una procesión de difuntos, con su lentitud. El principio causa algún escalofrío por el retrato de la muerte que presenta. Podemos sentirnos dentro del abismo nosotros también. Las campanas tubulares añaden solemnidad y, junto con la percusión, aportan también sensaciones de inquietud.
Dinámica. La dinámica en <i>forte</i> y <i>fff</i> contribuye a que los sonidos impacten de forma más contundente e incisiva.
Observación. Esta audición puede producir sentimientos intensos de miedo y terror, debido a la representación de la muerte, que es muy patente. Si el musicoterapeuta lo considera oportuno, se puede usar seguida de una audición que aporte seguridad.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

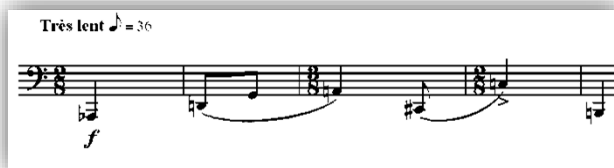
- Antes de iniciar la audición el musicoterapeuta explicará que se van a trabajar emociones de miedo intenso. Los usuarios se colocan en grupos de dos o tres personas. Cada grupo debe gestionar las emociones que le despierte la música. Previamente a la audición, cada persona expresará a los compañeros de su grupo qué necesita para sentirse protegida y poder enfrentarse a los sentimientos de miedo. Puede ser que la abracen, que le digan alguna frase de afirmación, etc. Cuando empiece a sonar la música cada grupo procederá a realizar las acciones que hayan pedido sus miembros, en el orden que hayan acordado. Así, por ejemplo, un grupo puede empezar abrazando unos instantes

a un participante, luego pasará a decirle de forma repetida una frase de afirmación a otro participante, para pasar luego a acunar o mecer a la tercera persona (suponiendo que sea eso lo que ha pedido). Se puede volver a iniciar la secuencia de “cuidados”.

- Cuando la música ha concluido se comenta la experiencia en los pequeños grupos y se acuerda una acción que sirva a los tres para sentirse confortados, como por ejemplo tomarse de la cintura, abrazarse todos o cantarse una melodía que les dé seguridad.
- Para terminar, se realiza una improvisación en la que canten todos. El grupo se sitúa de pie en círculo y se toman de la cintura para sentirse acompañados. Hacen una inspiración, todos a la vez, y comienzan a cantar sonidos o melodías que les conecten con la seguridad. Pueden usar alguna frase de afirmación.

Ejemplos musicales

Motivo principal

Inicio del movimiento

Très lent (♩ = 36. ou ♩ = 72)

3 BASSONS

CONTREBASSON

TROMBONE BASSE

TUBA

SAXHORN

3 TAM-TAMS

f

mf

p

1 3e 2e 1re 2^e

Nocturnal, Varèse

Edgard Varèse (1883-1965) compuso la obra **Nocturnal** en 1961. Es una obra para soprano, coro masculino y orquesta, con texto de Varèse, compuesto por sílabas sin sentido, y con palabras y frases adaptadas de *House of Incest* de Anaïs Nin. La obra fue revisada y completada póstumamente por Chou Wen-chung a partir de las anotaciones del compositor.

Tiene una duración entre 10:40 y 11:00 minutos, pero se puede acortar.

Análisis musical

Tempo. Hay muchas indicaciones metronómicas a lo largo de la obra. La velocidad va desde $\text{♩}=60$, la más lenta hasta $\text{♩}=138$, la más rápida.

Instrumentación. Está escrita para orquesta: *piccolo*, flauta, oboe, 2 clarinetes, fagot, trompa, 2 trompetas, 3 trombones (tenor, bajo y contrabajo), piano, soprano, coro de voces graves y sección de cuerda. La cantidad de percusión requerida es muy notable: 5 timbales, platos, caja, tambores diversos, cajas chinas, *temple blocks*, 2 cencerros, carracas, 3 gongs, maracas, güiro, cintas de cascabeles, *flexatone*, bongos, claves, plato suspendido, bloque de lija, lámina metálica, palillos, entre otros. El piano se toca a veces con la palma de la mano o con el antebrazo. Las trompetas usan a menudo la sordina.

Estructura y forma. Es difícil encontrar un análisis sobre la estructura de esta obra. La impresión que transmite es la de buscar la mayor variedad de sonidos posibles, cosa que se logra a partir de una instrumentación original y un tratamiento sonoro muy cuidado, tocando los instrumentos de maneras peculiares. Percibimos motivos melódicos, algunos intervalos que se repiten a modo de pequeñas células y un desarrollo basado, sobre todo, en los timbres.

Ritmo. Los cambios de compás son constantes, pasando por 4/4, 7/4, 5/4, 9/4, 3/4, 6/4 y 2/4. El ritmo es un elemento importante, en parte debido al uso de abundante percusión. No existe una sensación de pulso a causa de los cambios de compás, por un lado, a los ritmos complejos que aparecen, por otro, y también a los silencios que se aprecian en otros momentos. Las partes más rítmicas se corresponden a veces con las intervenciones del coro, que recita o susurra sin alturas determinadas.

Melodía y Armonía. Estamos ante una obra atonal, sin referencias melódicas ni armónicas, más allá de los motivos melódicos que se combinan con sonidos largos mantenidos por determinados instrumentos. Las disonancias abundan y también están indicados cuartos de tono en las voces y en las cuerdas. Es recomendable ver la partitura escuchando la música a tiempo real (*Recursos en internet*).

Textura. No es demasiado clasificable; se puede percibir algún momento de melodía acompañada, otros de cierta homofonía, pero en conjunto es más una experimentación sobre las capacidades sonoras de las voces y los instrumentos, creando efectos muy impactantes.
Dinámica. Es muy variada, desde <i>pp</i> hasta <i>fff</i> , con intensidades intermedias, <i>crescendos</i> y <i>diminuendos</i> . Hay algunos cambios súbitos desde <i>pp</i> a <i>ff</i> que producen sobresaltos en los oyentes.
Articulación. <i>Legato</i> , acentos, <i>sffp</i> y <i>sfp</i> ...
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.
Observación. Si el musicoterapeuta considera que la obra es demasiado larga puede terminar la audición antes del final. Es una obra impactante y para muchas personas puede ser demasiado intensa si dura mucho.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=oGDDuE7QrZE&t=549s>

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211004090943/https://kupdf.net/download/edgar-varese-nocturnal_58742a0a6454a7156d35c352_pdf

Análisis emocional

Tempo. No se percibe el tempo debido a los constantes cambios de velocidad. Se puede decir que va desde muy lento a rápido, pero estos cambios no se perciben porque toda la obra es un continuo de sonidos combinados. No hay referencias temporales y eso despierta sensaciones de inseguridad.
Ritmo. Al ser complejo no sirve de referencia. Además, la presencia de muchos sonidos largos, mantenidos varios compases, dificulta tener una sensación de fórmulas rítmicas reconocibles. A veces, los ritmos de la percusión asustan bastante.
Melodía y Armonía. Percibimos sonidos muy agudos y mantenidos y otros muy graves, también disonancias sin ninguna referencia tonal. El coro de voces graves resulta amenazador, fantasmagórico. La obra atemoriza a los oyentes, causando un profundo desasosiego e inquietud.

Interválica. Los intervalos que se perciben varían mucho. A veces son muy cercanos y otras, en cambio, hay grandes saltos en un mismo instrumento o voz. Favorecen la tensión, junto con los otros elementos de la composición.

Timbre. El timbre es muy rico y variado, por la cantidad de instrumentos de percusión y las distintas formas de tocarlos. También las voces tienen un tratamiento sonoro peculiar. En muchos momentos la orquesta, tocando en *fff*, con la percusión grave marcadísima, produce un efecto sobrecogedor y escalofriante.

Dinámica. Los contrastes son continuos, muchos de ellos súbitos, lo que produce sorpresa y miedo.

Observación. Es una obra magnífica y a medida que se va escuchando se entiende mejor, pero no deja de ser muy impactante y turbadora. Es importante considerar si los usuarios están preparados para poder asimilar las emociones que provoca.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Se divide el grupo en dos mitades. El musicoterapeuta explica, antes de la audición que, aparte de la orquesta y la percusión, participa una soprano y un coro de hombres con voces graves. Cada mitad prestará atención a uno de los dos y cada persona dispondrá de una hoja de papel y colores, de manera que los que sigan a la soprano realizarán cada uno un dibujo que refleje lo que les transmite. Igualmente, los que sigan a los bajos también plasmarán en el papel las impresiones. Hacia la mitad de la obra se intercambian los papeles y los que seguían a la soprano seguirán a los bajos y viceversa, dibujando las impresiones del nuevo cantante. Se puede cortar la audición si resulta demasiado larga. Hay que indicar que solo disponen de una hoja para cada cantante en la que han de reflejar, a medida que van escuchando, sus sensaciones.
- Se intercambian los dibujos observando las similitudes y las diferencias entre los participantes a la hora de reflejar las intervenciones de la soprano y las del coro de bajos. Aprovechando los dibujos el musicoterapeuta inicia un intercambio verbal sobre la música y sobre los miedos que ha despertado.
- Se pide a cada persona que, de forma individual y por turno, exprese con la voz y/o con instrumentos su estado de ánimo. El resto la acompaña tocando y siguiendo el clima que va creando.
- Para terminar el trabajo el musicoterapeuta pide un voluntario, o lo señala él mismo, que debe inventar una melodía que neutralice los miedos y las

inseguridades que se han manifestado, tanto verbalmente como con la música improvisada. Esa melodía la repiten todos hasta que tome un aire de mantra que se pueda memorizar. Puede incluir alguna frase del tipo “me siento totalmente seguro” o “no siento ningún temor”, etc.

- Además de la actividad anterior, o en lugar de ella, se escucha una música del capítulo siguiente, destinadas a propiciar la seguridad.

Ejemplos musicales

Inicio de la obra

The image displays a musical score for the beginning of an opera. The score is written for a large ensemble, including woodwinds, brass, percussion, piano, and vocal soloists. The tempo is marked as $\text{♩} = 60$ and the key signature is one flat. The score is divided into two main sections, marked with a box containing the number 5 and a tempo change to $\text{♩} = 92$. The instruments listed on the left are: Flute (Picc. 2), Piccolo, Oboe, E♭ Clarinet, B♭ Clarinet, Bassoon, Horn in F, D Trumpet, C Trumpet, Trombones (1, 2, 3, 4, 5, 6), Piano, Soprano Solo, and Bass Voices. The score includes various musical notations such as notes, rests, dynamics (e.g., *sharp attack*, *molto*, *ppp*, *ff*), and articulation marks (e.g., *sord.*, *pp*, *ff*). The percussion section includes a drum solo with heavy sticks. The piano part features a prominent melody in the right hand. The vocal soloists enter with a melody in the Soprano Solo part.

Sinfonía op. 21, Webern

Anton Webern (1883-1945) compuso la **Sinfonía op. 21**, entre 1927 y 1928. Está escrita siguiendo la técnica dodecafónica y es para nueve instrumentos. Consta de dos movimientos. La propuesta de audición es el **primer movimiento**.

Tiene una duración entre 6:00 y 6:45 minutos.

Análisis musical

Tempo. La indicación de la partitura es: $h \approx 50$, *Ruig schreitend*, es decir, caminando tranquilamente. Hay bastantes cambios de velocidad indicados por medio de las expresiones *ritardando* y *a tempo*.

Instrumentación. Esta obra es para nueve instrumentos: clarinete, clarinete bajo, dos trompas, arpa, dos violines, viola y violoncelo.

Estructura y forma. Tiene forma Sonata, con Exposición (que se repite), Desarrollo y Reexposición, que también se repiten. Lo característico de esta obra es la presentación de la serie dodecafónica en forma de doble canon, realizado por cuatro voces que van pasándose los sonidos de una a otra voz. Tanto el tratamiento formal como el de la serie en que se basa es muy simétrico, es decir, palindrómico.

Ritmo. Está en compás 2/2. El ritmo es poco variado y está formado por negras y alguna corchea. Lo más significativo son los silencios entre un sonido y otro del mismo instrumento, espacio que es llenado por sonidos con otros timbres. Es la idea del puntillismo, presente en esta composición, en la que los sonidos son como puntos, separados entre sí y sin que den una sensación de continuidad.

Melodía y Armonía. Webern utiliza en esta obra la llamada *klangfarbenmelodie*, es decir, la melodía de timbres. Oímos una sucesión de sonidos distintos, pero la diferencia no solo está en las alturas sino, sobre todo, en el timbre, puesto que cada sonido lo ejecuta un instrumento o una familia de instrumentos. La melodía, con respecto a la altura, está basada en una serie dodecafónica (ver los *Ejemplos musicales*) que se presenta de forma horizontal a veces en la forma original, otras veces transportada y otras invertida. Hay que recordar que las notas de las series pueden aparecer en cualquier octava. Cada serie se puede presentar en la forma original que ha dispuesto el compositor, en la forma retrógrada (comenzando por la última nota), en forma invertida o espejo (cambia el sentido de los intervalos) y en la forma retrógrada invertida. Cada una de estas 4 modalidades acepta 12 transposiciones. En el caso de la serie que se usa en esta obra, al ser simétrica, es decir que es igual leída en ambos sentidos (por lo que respecta a los intervalos, no a las notas), desaparecen la mitad de las combinaciones. La mezcla de timbres y alturas

produce choques entre los sonidos de forma contrapuntística, pero no se dan acordes propiamente dichos. Estos encuentros acostumbran a ser disonantes.
Textura. Puntillista, como se ha indicado, y de carácter más bien contrapuntístico.
Dinámica. Predomina claramente la intensidad suave, con indicaciones de <i>p</i> , <i>pp</i> y <i>ppp</i> , sobre todo.
Articulación. <i>Legato</i> , <i>pizzicato</i> , <i>staccato</i> , <i>tenuto</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real toda la sinfonía:

<https://www.youtube.com/watch?v=Xq2gwuKDPnY>

Partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211004091129/https://imslp.hk/files/imglnks/euimg/3/35/IMSLP331037-PMLP02077-WebernSymphonyOp.21Score.pdf>

Análisis emocional

Tempo. Se percibe lento, aunque la pulsación no es patente.
Ritmo. No se perciben fórmulas rítmicas que se repitan, sino más bien combinaciones de duraciones que van apareciendo sin ningún patrón reconocible. Esta característica es bastante inquietante, pues no podemos predecir nada de lo que sigue... no hay pautas. El ritmo aquí no juega el papel de soporte y estructura que desarrolla en otras obras, sino que contribuye a la sensación de desconcierto y turbación.
Melodía y Armonía. La característica de la música atonal, en general, y de la dodecafónica en particular es la imposibilidad de retener ningún motivo o célula melódica, algo que podamos recordar o reconocer cuando aparece. Descubrimos la serie sobre la que está construida la obra analizando la partitura, pero no porque auditivamente podamos detectarla. Esto muestra un gran trabajo intelectual por parte del compositor y que requiere del mismo esfuerzo de análisis del oyente, si quiere comprender su música. En caso contrario, produce emociones de inquietud, temor e intranquilidad. No tenemos referencias tonales, melódicas o armónicas y

nos sentimos a merced de sucesiones de sonidos que no logramos percibir como estructurados, aunque lo están completamente.

Interválica. Las melodías que se forman a partir de las diferentes alturas están compuestas, la mayoría de las veces, por intervalos de más de una octava, cosa que hace más difícil todavía reconocer motivos melódicos, en parte porque las notas están repartidas entre distintos instrumentos y en parte porque están muy separadas en cuanto a sus alturas. La inquietud que esto provoca es notable, con un grado importante de temor y desconfianza.

Timbre. La melodía de timbres usada como procedimiento de composición en esta obra es una gran riqueza como técnica, pero puede provocar en el oyente bastante desconcierto, al no poder predecir quién tocará la siguiente nota.

Dinámica. La dinámica muy suave, en *piano* y *pianissimo*, acentúa las sensaciones de misterio, de algo oculto y sigiloso que puede sonar amenazante.

Observación. Esta obra no produce una emoción de miedo intenso sino más bien inquietud, zozobra, intranquilidad. Puede usarse cuando no se desee desencadenar emociones extremas, sino tan solo crear un clima de temor más leve.

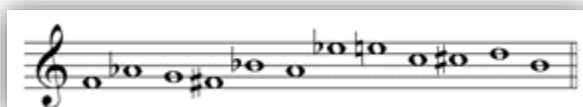
Actividades para una escucha activa y terapéutica

- En primer lugar, se escucha la música de forma pasiva, sin hacer nada.
- El musicoterapeuta reparte instrumentos de percusión de sonido suave, uno para cada persona. Durante la repetición de la audición deben ir tocado todos, imitando el estilo puntillista de la música que escuchan. Es decir, muy pocos sonidos y separados entre sí. Hay que tocar con intensidad suave para no tapar la grabación.
- En la siguiente actividad se dejan los instrumentos y se realiza lo mismo con la voz. Los participantes se sitúan distribuidos por el espacio y separados del resto. Cada uno, de forma individual, emite sonidos cortos (como puntos) imitando lo que acaba de oír. Hay que cantar con intensidad suave para no tapar la grabación.
- Después de las dos actividades, expresar verbalmente las sensaciones que les ha despertado la música y las diferencias que han percibido en su estado de ánimo cuando solo han escuchado pasivamente y cuando han tocado y cantado. Es interesante constatar si el hecho de intervenir activamente ha modificado sus temores e inquietudes.

- Para terminar, y ahora sin escuchar la obra de fondo, todos a la vez realizan una improvisación, en la que expresan sensaciones de tranquilidad y seguridad. Para ello, el musicoterapeuta conduce una visualización en la que se reencuentran con un espacio interior (al que probablemente ya han viajado en otros momentos) en el que se sienten protegidos y preservados de los miedos. Después de la visualización empiezan a cantar todos a la vez, creando una música que les genere paz y confianza.

Ejemplos musicales

Serie dodecafónica original. Leída de izquierda a derecha tiene los mismos intervallos que si empezamos por el final y vamos hacia la izquierda. Por otro lado, los sonidos 7 a 12 forman los mismos intervallos que los sonidos 6 a 1. Es totalmente simétrica:

Inicio de la obra

Ruhig schreitend (♩ ca 50)

Clarinetto

Clarinetto basso

Corni I

Corni II

Arpa

Violini I

Violini II

Viole

Violoncelli

pizz.

arco

p

mp

mf

11. Músicas que comunican seguridad y confianza

Son músicas que presentan los aspectos musicales contrarios a los de las que crean miedo o temor. Aquí encontramos consonancias, obras en las que la tonalidad está muy definida, con pocos cromatismos y con modulaciones a tonalidades cercanas. Tienen un tempo constante y sin cambios de velocidad. Desprenden un aire alegre que transmite optimismo y vitalidad. La modalidad no es un elemento demasiado significativo, si bien abundan las obras en modo Mayor. El ritmo es el aspecto más representativo, ya que es muy marcado en todas las piezas, con un pulso que se evidencia mucho y que incita a seguirlo, y con un compás también muy marcado. Son bastante rápidas, pero no en exceso, para permitir sentir las sensaciones de apoyo. Así, las músicas propuestas tienen una velocidad que va desde $J=70$, en el caso de las más lentas, hasta $J=130$, las más rápidas.

La estructura también tiene un papel significativo, ya que se basa en formas sencillas y muchas veces repetitivas, como el caso de la forma binaria AB y, sobre todo, del rondó, en el que la repetición del estribillo o sección A genera un sentimiento de seguridad ante la reiteración de lo conocido.

Estas características nos remiten a músicas de danza, marchas y otras que tienen un componente rítmico muy destacado, de manera que al oírlas podemos sentir la activación fisiológica del cuerpo como reacción a los estímulos rítmicos. La conexión del cuerpo con el ritmo es algo comprobado, igual que la sincronización de los ritmos vitales con los ritmos externos, en este caso los producidos por la música. El ritmo es el aspecto más primario de la música y el que nos pone en contacto con nuestras constantes orgánicas. El ritmo puede calmar o vitalizar, según cuál sea su velocidad y cómo se use. Sobre todo, ayuda a sentir la conexión con la seguridad más básica, aquella que se define como “estar en la realidad” o sentirse “con los pies en el suelo”. Las músicas propuestas nos impregnan de fuerza y autoconfianza porque nos conectan con la seguridad primordial.

Las 11 obras elegidas se caracterizan por tener un ritmo que ayuda a sentir toda esa conexión vital y a experimentar la confianza y la firmeza que da el arraigarse, el sentirse agarrado a la tierra con aplomo y afirmación de sí mismo. En las composiciones elegidas esto se logra por su pulso marcado y sus característicos acentos en los primeros tiempos del compás, muchas veces a cargo de sonidos largos que permiten

apoyarse literalmente en ellos y que dan la impresión de que nos sostienen y nos afianzan.

Además del ritmo, como se ha indicado, también tienen melodías agradables, algunas conocidas, que transmiten tranquilidad, que no asustan ni sobresaltan, sino que ofrecen una experiencia de equilibrio y autoconfianza.

Utilizaciones terapéuticas

Las audiciones que se proponen en este capítulo pueden usarse en situaciones en las que sea importante o necesario hacer un trabajo terapéutico para incrementar la confianza y la seguridad de los participantes. Puede ser que haya personas que tengan dificultades con ese aspecto de forma continuada, por su carácter o sus experiencias, o puede ser que haya quien esté pasando por una etapa o una circunstancia pasajera de inseguridad. Aunque no todo el grupo tenga las mismas carencias, trabajar con estas músicas de ningún modo es perjudicial, porque nunca está de más sentirse protegido y seguro.

Otra utilización posible es la de neutralizar o contrarrestar una audición de música que genere miedo y que se haya usado para trabajar esa emoción. Además de expresar lo que esa música amenazadora ha despertado y elaborarlo en la sesión, se puede usar una de las músicas de este apartado para restablecer la tranquilidad después de una experiencia intensa de temor.

Las actividades que se proponen se basan, sobre todo, en experimentar las sensaciones de caminar, notar el apoyo del suelo, acompañar las músicas con obstinados rítmicos, corporales o instrumentales, que pueden ser sugeridos por mí, por el musicoterapeuta o inventados en el momento por el grupo. Las reacciones a las propuestas son, casi siempre, corporales y unidas a la percepción del pulso, el ritmo y los acentos del compás, ya que a través del ritmo es como mejor se puede sentir la sensación de seguridad y afirmación primaria, que ejerce a su vez de soporte de la seguridad emocional.

A veces se pide a los usuarios que distingan auditivamente distintas partes de la obra para que se familiaricen con su forma y puedan reconocer cómo está organizada, porque es una manera de estructurar también el acto de escuchar y las emociones que se desprenden de esa escucha.

En algunas actividades, y siguiendo el trabajo que se propone en el capítulo 10, en el que se trata con el miedo, sugiero poner texto a algunos obstinados corporales, como una forma de aseverar las propias capacidades y el poder personal de cada uno.

Te Deum, Charpentier

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) compuso el **Te Deum** entre 1688 y 1698. Es un **Motete** que consta de diez partes. Está escrito para solistas vocales, coro y orquesta. La propuesta de audición es el **Preludio**, que es un solo instrumental.

El **Preludio** es conocido por ser el himno oficial de la Unión Europea de Radiodifusión.

Tiene una duración que va desde 1:50 a 2:30 minutos, dependiendo de la interpretación.

Análisis musical

Tempo. Es bastante rápido, aunque no está indicado en la partitura. Se acostumbra a interpretar a una velocidad entre $\text{♩}=110$ y $\text{♩}=120$.

Instrumentación. Una orquesta pequeña, formada por violines, violas, violoncelos, flautas, oboes, trompetas, timbales y bajo continuo. En algunas grabaciones puede cambiar la instrumentación. Eso se debe a que, a menudo, en esa época el compositor no especificaba con detalle la instrumentación en la partitura.

Estructura y forma. Tiene forma rondó ABACA. En las secciones A las protagonistas son las trompetas. En cambio, en las secciones B y C no tocan las trompetas, sino que dejan paso a las cuerdas. La primera y la última vez que se expone A se repite. La sección A central solo se interpreta una vez. En algunas grabaciones se incluye una Introducción a cargo de los timbales.

Ritmo. Está en compás 4/4 o 2/2, según la edición de la partitura. Las interpretaciones más habituales se realizan convirtiendo las dos corcheas en el ritmo (o), que es mucho más marcial y alegre. El ritmo es muy sencillo en todo el *Preludio*; se reduce a negras, negra con puntillo-corchea y grupos de dos corcheas, con la modificación indicada.

Melodía. Está en *Re Mayor*, aunque hay partituras en *Do Mayor*. La melodía de A es de carácter ascendente, con intervalos de cuarta y quinta, junto con terceras y grados conjuntos. Es perfectamente cantable, pero una octava baja. La sección B tiene un inicio descendente pero luego se vuelve ascendente. La tesitura es de una octava, como la sección A. En la sección C encontramos notas repetidas, grados conjuntos, terceras y algún salto de octava y sexta. La tesitura es de una novena y también es fácil de recordar y cantar (ver los *Ejemplos musicales*).

Aspectos armónicos. Tiene una armonía muy tonal, con cadencias muy claras. Las secciones A están en *Re Mayor*. En la sección B modula a *La Mayor*, con una

dominante secundaria de paso (dominante del VI grado de <i>Re</i> Mayor). La sección C modula también a <i>La</i> Mayor, pasando brevemente por <i>Mi</i> Mayor.
Textura. En muchos momentos se percibe homofonía creada entre varios instrumentos. También hay algunos pasajes de melodía acompañada.
Dinámica. En la partitura no está indicada, pero se acostumbra a interpretar <i>forte</i> la sección A, con las trompetas, y <i>piano</i> las secciones B y C, con la cuerda.
Articulación. Tampoco está indicada, pero tradicionalmente se interpreta la sección A casi en <i>staccato</i> , con las notas separadas y marcadas y, en cambio las secciones B y C, que tocan las cuerdas, se interpretan en <i>legato</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=E0fWXTeqe8>

Partitura en pdf del *Preludio*:

<https://web.archive.org/web/20211004091504/https://musopen.org/es/music/29025-te-deum-h-146/>

Video con la partitura en tiempo real y análisis:

<https://www.youtube.com/watch?v=U0AQR0KYPKc>

Análisis emocional

Tempo. El tempo es rápido, lo que proporciona sensaciones de dinamismo y vitalidad.
Ritmo. Es muy marcado en la sección A y menos en la B y la C, pero igualmente muy sencillo de seguir y de interiorizar. En muchos momentos la primera nota del compás, la que recibe el acento, es larga (una negra o una negra con puntillo), lo que contribuye a dar la sensación de arraigo y, por lo tanto, de seguridad.
Melodía y Armonía. La melodía es muy sencilla de cantar y de recordar, lo que crea una sensación agradable de previsibilidad. La armonía es muy clara y se afirma a través de las cadencias del bajo continuo, cosa que contribuye a la sensación de toma de tierra.

Interválica. Los intervalos de cuarta y quinta ascendente son muy dinámicos y aportan muchas sensaciones positivas, entre ellas optimismo, energía, firmeza y solidez, además de apertura y alegría. Los grados conjuntos, que abundan, significan intimidad y proximidad.

Timbre. Los contrastes entre los fragmentos a cargo de las trompetas y los que están a cargo de la cuerda marcan una diferencia que se asimila fácilmente, como una especie de contraste que integra distintas sensaciones: unas más extrovertidas y otras más introvertidas. Las trompetas son las encargadas de la melodía que tiene intervalos de cuarta y quinta, que le dan brillo al fragmento, así como cierto aire marcial y triunfal.

Dinámica. En la misma línea de lo que sucede con el timbre, también las distintas intensidades ayudan a contrastar y armonizar las sensaciones.

Observación. La forma de este fragmento contribuye a las percepciones de seguridad, puesto que la aparición del estribillo (sección A), que se oye cinco veces, crea unas emociones de tranquilidad al resultar tan conocido.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Escuchando la grabación, marcar la pulsación de la sección A, dando mucha importancia al primer tiempo, que se marcará con mayor intensidad y de distinta manera que los demás tiempos. Por ejemplo, el primer tiempo se percute con las palmas y los siguientes tiempos (si se lleva a negras y compás de 4/4) se marcan chasqueando los dedos. Durante la audición de B y C se marca la pulsación suavemente con las manos sobre el pecho.
- Se realiza la misma actividad, pero ahora al escuchar la música marcaremos el primer tiempo de A también con los pies, además de con las palmas, sintiendo la sensación de arraigo y de toma de tierra.
- Aprender la melodía de la sección A y cantarla, octava baja y con una vocal o una sílaba, junto con la grabación mientras se marca la pulsación y, especialmente el primer tiempo, con las manos y los pies.

Ejemplos musicales

Sección A

escritura de las corcheas sin puntillo

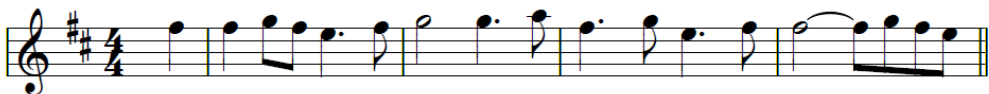
escritura de las corcheas con puntillo

Sección B

Sección C

Obertura de Las bodas de Fígaro, Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) es el autor de la música de la **Ópera bufa** en cuatro actos **Las bodas de Fígaro** (*Le nozze di Figaro*, es el título original), con libreto en italiano de Lorenzo da Ponte. Fue terminada y estrenada en 1786.

La propuesta de audición es la **Obertura**.

Tiene una duración que va desde 4:10 a 4:45 minutos.

Análisis musical

Tempo. Está indicado *Presto*. Se acostumbra a interpretar a la velocidad de $h=130$, es decir que se marca como si la partitura estuviera escrita en compás 2/2 o C aunque está en 4/4. El pulso se oye de forma constante en toda la obra.

Instrumentación. La *Obertura* es solo instrumental, con una orquesta formada por: 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 trompas, 2 trompetas, 2 timbales, sección de cuerda y bajo continuo.

Estructura y forma. Tiene forma Sonata reducida, sin Desarrollo, pero con los dos temas habituales, el segundo en el tono de la dominante en la Exposición y en el tono principal en la Reexposición. Al final hay una Coda.

Ritmo. Está en compás 4/4. Es una composición muy rítmica, en la que el ritmo tiene un papel vitalizador, debido a las corcheas (que, en realidad son semicorcheas porque el compás se lleva a dos tiempos y no a cuatro) que se oyen durante toda la *Obertura*, a veces como parte de la melodía y otras veces en forma de acompañamiento. Las figuras rítmicas más usadas son los grupos de corcheas, las negras y algunas notas más largas, como las blancas y las blancas con puntillo. Es muy característico el contratiempo ♩ ♩ ♩ que, aunque no aparece demasiadas veces, comunica a la obra un añadido de vitalidad y dinamismo.

Melodía. Está en *Re Mayor*. En algunos fragmentos la melodía es más *cantabile* y en otros es más instrumental, pero en todo caso los temas y motivos son reconocibles, claros y estructurados siguiendo las pautas clásicas. El tema inicial, partiendo de la nota *re*, realiza un camino ascendente para volver a bajar hasta la misma nota. El segundo motivo está formado por notas más largas y arpeggios. Oímos escalas rápidas que suben y bajan y también algunas notas cromáticas en la melodía, en forma de notas de paso o bordaduras.

Aspectos armónicos. Tiene una armonía clara, con modulaciones a *La Mayor* (el tono de la dominante), un paso breve por *mi menor* y *Sol Mayor*, y algunos acordes de dominantes secundarias. Es una armonía muy tonal con cadencias muy definidas.

Textura. Hay muchos pasajes en los que distintos bloques de instrumentos realizan una homofonía, tocando todos los mismos ritmos, mientras otros instrumentos tienen la misión de acompañar. Es decir, que es una mezcla de homofonía con melodía acompañada. Hay algún pasaje de diálogos entre instrumentos.
Dinámica. Observamos grandes contrastes entre pasajes en <i>piano</i> o <i>pianissimo</i> y otros en <i>ff</i>. Algunos cambios son bruscos y sorprendidos, pero otros se producen por medio de un <i>crescendo</i>.
Articulación. Sobre todo, encontramos <i>legato</i> y <i>staccato</i>. Los acentos son muy abundantes, y se indican como <i>fp</i> sobre la misma nota.
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=FUXl8AAJBIE>

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211004091838/https://ks4.imslp.net/files/imglnks/uimg/f/f9/IMSLP363985-PMLP03845-WAMozart_Le_nozze_di_Figaro,_K.492_Overture_MWS5B12N175.pdf

Análisis detallado, en inglés:

<https://web.archive.org/web/20211004091927/https://filestore.aqa.org.uk/resources/music/AQA-7272-TG-AOS1-M.PDF>

Análisis emocional

Tempo. La rapidez de esta <i>Obertura</i> es un elemento que contagia energía y también seguridad. El pulso rápido afecta nuestra pulsación fisiológica comunicándonos sensaciones de vitalidad.
Ritmo. El ritmo de este fragmento ayuda a sostener una actividad fisiológica constante. Los acentos en los primeros tiempos del compás y el ritmo y el pulso tan marcados sirven de base para sentirse arraigados y sostenidos por la música. Generan una agradable sensación de seguridad, control y dominio.
Melodía y Armonía. La melodía y la armonía generan emociones de seguridad, ya que son predecibles y muy estructuradas. El ritmo, además, confiere una vivacidad a las melodías, que se integran con facilidad, generando emociones positivas.

Interválica. Hay muchos grados conjuntos, en forma de escalas y algunos cromatismos (bordaduras, etc.) que generan sensaciones de cercanía. Los arpeggios, especialmente los ascendentes, ayudan a sentirse alegre y confiado.

Timbre. La orquesta muestra diversidad de timbres, que contribuyen a conectar con la percepción de variedad y riqueza de sonidos y sensaciones.

Dinámica. Los fragmentos en *forte* y *fortissimo*, especialmente después de un fragmento *piano*, contribuyen a generar optimismo y nos obligan a prestar atención.

Observación. Este fragmento, por su velocidad, intensidad y energía, puede usarse también para energizar, junto con las músicas sugeridas en el capítulo 6.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Cada persona inventa un obstinado de cuatro tiempos (llevados a blancas) realizado con percusiones corporales para acompañar la música durante la audición. Situados en círculo, empieza un participante con su obstinado y cuando lo termina sigue el siguiente con su propio obstinado. Se hacen dos o tres vueltas y cuando han terminado, tocan todos a la vez, cada uno su obstinado. Percibir las sensaciones corporales al acompañar la música y su relación con la seguridad vital, conectada con el cuerpo.
- Se reparten instrumentos, unos de membrana y otros de madera. Los participantes que tengan instrumentos de membrana marcarán el primer tiempo de cada compás. Los que tengan los de madera marcarán el segundo tiempo (llevando el compás a blancas). De esta manera tendremos el pulso marcado con distintos timbres según sea el primer tiempo o el segundo. Es importante en esta actividad tomar contacto con las sensaciones de seguridad que proporcionan el pulso y el compás.

Ejemplos musicales

Tema inicial

Marcha para la ceremonia de los turcos, Lully

Jean-Baptiste Lully (1632-1687) compuso la **Comedia-ballet** en cinco actos ***El burgués gentilhomme*** (*Le Bourgeois gentilhomme*), con texto de Molière. Se estrenó en 1670 en la corte de Luis XIV.

La obra está conformada por 40 partes o secciones que incluyen recitativos, coros, danzas y marchas. La propuesta de audición es la del fragmento ***Marcha para la ceremonia de los turcos***. Este fragmento se puede oír en la película *Tous les matins du monde*, de 1991, dirigida por Alain Corneau. También aparece en la película de 2000 *Le Roi danse*, dirigida por Gérard Corbiau.

Dura 2:20 minutos.

Análisis musical

Tempo. No está indicado en la partitura, pero se interpreta a una velocidad de $J=70$.

Instrumentación. Las partituras que se encuentran son para conjunto de cuerda y continuo, pero si vemos el video de la película *Tous les matins du monde* y hacemos caso del criterio musical de Jordi Savall, que interpretó su banda sonora, la pieza estaría compuesta para la orquesta de la corte de Luis XIV, formada por instrumentos de cuerda, viento madera, viento metal y percusión.

Estructura y forma. Tiene una estructura binaria AB, que se repite tres veces. La sección A está formada por 6 compases que se repiten. La sección B la forman 13 compases, con la forma 5 + 4 repetidos. Toda la sección B se repite. Después se interpreta *Da Capo* dos veces más (ver los *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Ritmo. Está en compás 2/2. El ritmo es un aspecto muy importante, puesto que se trata de una marcha. Destaca la figura rítmica (o) que se escribe (j É) al estar en compás 2/2. Esta figura confiere a la obra un carácter enérgico, marcado y afirmativo. También podemos apreciar negras, corcheas y semicorcheas. Es también significativo el acompañamiento del tambor, que realiza ritmos que ayudan a resaltar el carácter marcial de la música (ver el video de la película).

Melodía. Está en *sol* menor. La sección A tiene un carácter descendente al inicio y al final, con una melodía que es cantable. La sección B es ascendente, excepto al final, que baja. Es más saltada que la A y más difícil de entonar.

Aspectos armónicos. La sección A termina en *Sib* Mayor, el tono relativo. En la sección B se cambia a *sol* menor y aparece un acorde de dominante de la dominante que sirve para afirmar el tono de *sol* menor. El último acorde es el de *Sol* Mayor, una cadencia picarda típica de la época. Las cadencias son muy claras y los acordes,

consonantes. El compositor utiliza a menudo la escala de <i>sol</i> menor mixta, con el <i>mi</i> natural el <i>fa</i> sostenido.
Textura. Predomina la homofonía, ya que oímos bloques de instrumentos realizando el mismo ritmo.
Dinámica. Como es frecuente en las partituras de la época no hay intensidades marcadas. En las interpretaciones se acostumbra a tocar con una intensidad bastante parecida, si bien la sección B parece algo más fuerte.
Articulación. Podemos apreciar <i>legato</i> , <i>staccato</i> y acentos.
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Grabación recomendada (BSO *Tous les matins du monde*):

https://www.youtube.com/watch?v=uORg1aeD_Og

Video de la película, donde se ven los instrumentos (a partir del minuto 0:40):

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

Video con la partitura en tiempo real:

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

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211011102429/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/5/5b/IMSLP131526-WIMA.279d-Lully_Marche_turque.pdf

Análisis emocional

Tempo. El tempo no es demasiado rápido, lo que le da un aire de solemnidad y magnificencia. Nos hace sentir con los pies afirmados en la tierra.
Ritmo. La repetición de la fórmula rítmica (o) ayuda a dar vitalidad a la música. El ritmo marcado de la primera nota de cada compás permite sentir la seguridad física que comunica la certeza de conocer el próximo acento. Los ritmos del tambor, marcando los acentos proporcionan una sensación de protección primaria y vital.
Melodía y Armonía. Las melodía y la armonía, tan claras, consonantes y estructuradas facilitan la tranquilidad de lo conocido, armónico y agradable.

Timbre. El timbre de los distintos instrumentos, que abarcan registros graves y agudos ayudan al equilibrio sonoro y, por lo tanto, a las sensaciones de estabilidad emocional. Particularmente, es de destacar el timbre grave del tambor, que conecta con la zona corporal vegetativa, infundiendo confianza.

Dinámica. Es bastante similar en toda la obra, por lo que no hay sorpresas ni momentos culminantes. Predomina la moderación.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Los usuarios se sitúan distribuidos por el espacio y empiezan a caminar siguiendo la pulsación de la música que escuchan, de manera que noten el peso del cuerpo y el contacto con el suelo a cada paso, especialmente en los inicios de compás. El objetivo es sentirse bien afirmados en la tierra.
- Aprender dos obstinados, uno para acompañar cada sección durante la audición. El de la sección A será: ♩ n ' y el de la sección B será: oJ ' Los usuarios van caminando de la misma forma que en la actividad anterior, pero ahora, además, van percutiendo el obstinado que corresponda sobre las piernas, haciendo un tiempo en cada una y empezando con la izquierda. Es importante tener consciencia de las sensaciones corporales de arraigo y seguridad.
- De pie, en círculo y sin desplazarse, cada persona inventa dos obstinados corporales, uno para acompañar cada sección durante la audición, y los realiza a la vez que los compañeros hacen los suyos. Luego se inventan dos obstinados con instrumentos de membrana (bongos, panderos, yembé, tambor...) uno para A y otro para B y los tocan junto con la música, sin taparla.

Ejemplos musicales

The image displays two staves of musical notation. The top staff is labeled 'Sección A' and the bottom staff is labeled 'Sección B'. Both staves are in a key signature of one flat (B-flat) and a common time signature (C). The notation includes various note values, rests, and trills, with some notes marked with a 'tr' symbol. The bottom staff also includes a sharp sign (#) before the first note.

Suite n. 3, Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750) es el autor de 4 *Suites para orquesta*, llamadas también *Oberturas*, y que están formadas por una serie de piezas de danza. La propuesta de audición es la ***Suite para orquesta n. 3, BWV 1068***, compuesta en 1730. Concretamente escucharemos la ***Giga***, que es su ***quinto movimiento***.

Dura entre 2:40 y 3:15 minutos.

Análisis musical

Tempo. No hay indicación de tempo. Se acostumbra a interpretar a una velocidad que va desde $j=104$ a $j=116$.

Instrumentación. La orquesta está formada por 3 trompetas en *Re*, 2 oboes, violines, viola, bajo continuo y timbales.

Estructura y forma. Tiene forma binaria AB. La Sección A tiene 24 compases que se repiten. La Sección B es más larga, desde el compás 25 (con anacrusa en el 24) hasta el final, en el compás 73. También se repite (ver los *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Ritmo. Está en compás 6/8. El ritmo es básico en esta obra, ya que se trata de una danza. Las fórmulas rítmicas que se repiten son (j), (^{TM}), (J e) combinadas con algunas negras con puntillo ligadas con una corchea. El ritmo es prácticamente igual en las dos secciones, A y B. En muchos momentos los timbales apoyan el ritmo con sus intervenciones.

Melodía. Está en *Re Mayor*. Es una melodía instrumental, no es cantable. Está formada por grados conjuntos y arpeggios. En B, además, se pueden oír notas repetidas. Las trompetas en *Re* tienen una sonoridad más brillante que las actuales, en *Sib*.

Aspectos armónicos. Observamos algunas modulaciones y algunos cromatismos en progresión. Las tonalidades por las que pasa son: *La Mayor* y *mi menor* para terminar en *La Mayor* la Sección A. En la Sección B va pasando por diversas tonalidades, algunas varias veces: *si menor*, *La Mayor*, *Re Mayor*, *fa# menor*, *Sol Mayor*, para terminar en *Re Mayor*. Las armonías son tonales y consonantes y las modulaciones son a tonos cercanos y bien afirmadas por medio de los acordes básicos.

Textura. Es predominantemente homofónica, con algún pasaje de melodía acompañada, pero son los menos.

Dinámica. No está indicada en la partitura, como era costumbre en la época. Las interpretaciones más habituales enfatizan los fragmentos en los que tocan las

trompetas con intensidad fuerte o muy fuerte. El resto se toca en intensidad media o fuerte.
Articulación. No está indicada. Podemos percibir sobre todo <i>legato</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real de toda la Suite (*Giga*, en el minuto 15:49):

<https://www.youtube.com/watch?v=yr8bpSqR4kQ>

Partitura en pdf solo de la *Giga*:

<https://web.archive.org/web/20211011102922/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/4/49/IMSLP357245-PMLP100008-Bach; Suite 3 D maj BWV 1068 III Gigue.pdf>

Análisis emocional

Tempo. Es un tempo bastante rápido, lo que genera sentimientos de jovialidad y entusiasmo.
Ritmo. El ritmo constante de corcheas, marcando la subdivisión de cada tiempo en tres partes, produce un gran dinamismo. Por tratarse de una danza invita a moverse, a marcar los tiempos con los pies, al mismo tiempo que podemos afirmar el apoyo y el contacto con el suelo. Los timbales acentúan el ritmo y la impresión del pulso, lo que conecta de forma efectiva con el propio pulso y con el cuerpo. Son sensaciones que producen confianza y seguridad.
Melodía y Armonía. Ofrecen la certidumbre de algo conocido, previsible. No hay ningún factor disonante o que incomode, sino que va fluyendo la música de forma dinámica y enérgica.
Timbre. El timbre de las trompetas en <i>Re</i> y los timbales confieren a la música un aire triunfal y heroico, que puede contagiarnos las sensaciones de fuerza y poder. Es una música alegre y brillante, de celebración, en parte debido al uso de esos instrumentos.
Dinámica. La intensidad fuerte que predomina ayuda a transmitir emociones positivas y de confianza y seguridad.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Mientras se escucha la música los participantes deben caminar marcando mucho los tiempos con los pies contra el suelo. Mientras, van marcando el pulso diferenciando el primer tiempo del segundo. Por ejemplo, el primero se marca palmeando y el segundo chasqueando los dedos.
- En una segunda audición se divide el grupo en dos y unos marcan el primer tiempo con el pandero y los otros marcan el segundo con unas claves, todo ello mientras todos van caminando sin perder las sensaciones de contacto con el suelo y de arraigo. Hay que tocar con una intensidad moderada para no tapar la grabación.
- Acompañar la audición con obstinados rítmicos diferentes, de dos compases, para la sección A y para la B. Para acompañar la sección A se puede usar el siguiente: ♩ e ♩ e '♩ e ♩} Para la Sección B propongo: ^{TM} ♩ e | ♩ e ♩} Se pueden realizar con percusiones corporales o con instrumentos.

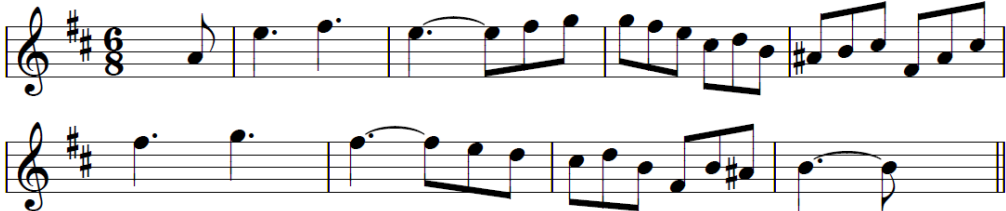
Ejemplos musicales

Inicio de la Sección A y de la Sección B

Sección A

Sección B

Marcha turca, Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) compuso *18 Sonatas para piano*, además de 6 para piano a cuatro manos y una para dos pianos. De las escritas para piano nos centraremos en la ***Sonata número 11, KV 331***, y más concretamente en su ***tercer movimiento, Alla turca o Rondo alla turca***, más conocido como ***Marcha turca***.

Tiene una duración de entre 3:20 y 4:00 minutos.

Análisis musical

Tempo. Está indicado *Allegretto*. Se suele interpretar a una velocidad entre $\text{♩}=120$ y $\text{♩}=124$.

Instrumentación. Es una obra para piano solo.

Estructura y forma. Tiene forma Rondó. Existen diversos análisis sobre este movimiento de la *Sonata* y algunos no coinciden entre sí. El motivo de ello es que se trata de una variante de Rondó en el que falta la sección A inicial, tal como indica Tomás Gilabert³⁵ en un análisis que me parece del todo acertado y que suscribo. Así, se trataría de un rondó BACABA con Coda final, en el que el estribillo A está omitido al inicio. La sección A está en modo Mayor, igual que la sección C. La sección B, con la que se inicia la pieza, en cambio, está en modo menor. La sección A tiene 16 compases y está dividida en cuatro períodos de 4. Las secciones B y C tienen 48 compases y forma de lied binario reexpositivo. La Coda tiene 30 compases (ver los *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Ritmo. Está en compás 2/4. El ritmo tiene un papel muy importante, ya que se trata de una marcha. Las secciones B y C se mueven, básicamente, en semicorcheas. La sección A, el estribillo, tiene un ritmo que imita el sonido de las bandas turcas de los Jenízaros, una música que estaba muy de moda en la época. Esta sección se caracteriza por el uso de negras y corcheas en la mano derecha y por un acompañamiento de corcheas en la mano izquierda con arpeggiados rápidos, imitando redobles de tambor. En la Coda se acentúa este efecto por medio de mordentes en la mano derecha, todo ello en intensidad fuerte.

Melodía. Está en *La Mayor*, aunque con cambios de modo. En la sección A la melodía tiene un inicio ascendente, se mueve en grados conjuntos y algunos saltos de tercera. En B se alternan los grados conjuntos con los saltos, con un sentido

---

³⁵ Consultar su web sobre el rondó:

<https://web.archive.org/web/20211004093208/https://musicnetmaterials.wordpress.com/2015/10/06/el-rondo-simple/>

ascendente. En C oímos escalas de carácter descendente al inicio y ascendente luego. La melodía, en toda la obra, está muy supeditada al ritmo y es muy instrumental, muy pianística y muy poco cantable.

Aspectos armónicos. Aunque empieza en *la* menor la tonalidad real es *La* Mayor, tonalidad en la que están el estribillo, o sección A, la sección C y la Coda. Tan solo la sección B está en *la* menor. En B encontramos algunas modulaciones: *mi* menor y *Do* Mayor. En C modula a *fa#* menor y a *do#* menor. En toda la obra las cadencias son muy claras y las modulaciones son a tonos cercanos, como el relativo menor, la dominante, el relativo Mayor, etc. No hay disonancias y se afirma mucho la tonalidad, especialmente en los 30 compases de la Coda, con tan solo los tres acordes básicos de tónica, subdominante y dominante.

Textura. Va cambiando entre homofonía, es decir, momentos en que ambas manos tocan el mismo ritmo, y melodía acompañada.

Dinámica. La sección A siempre aparece con intensidad *forte*. Las otras secciones son, en general, con intensidad *piano* y con la segunda parte *forte*, en el caso de C.

Articulación. *Legato*, *staccato* y acentos.

Contenidos extramusicales. Describe una marcha de los turcos, imitando los efectos de los tambores y la percusión de las bandas.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

https://www.youtube.com/watch?v=rDbYC_8xt4U

Partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211013155020/https://us.imslp.org.ong/imglnks/usimg/a/a5/IMSLP286253-PMLP01846-Mozart-RondoAllaTurca.pdf>

Video en tiempo real con acompañamiento de instrumentos de percusión:

<https://www.youtube.com/watch?v=7jSTAHHqju8>

Análisis emocional

Tempo. Es bastante rápido, lo que da una sensación de optimismo y vitalidad.

Ritmo. Tiene un ritmo muy marcado, imitando instrumentos de percusión, lo que ayuda a tener la percepción de estar arraigado, de pisar fuerte. Al ser una marcha desprende un clima de afirmación rítmica que contagia, creando en nosotros también una emoción afirmativa y de confianza. El uso de los bajos reproduciendo los sonidos de tambores ayuda a conectar con nuestra parte fisiológica, contribuyendo a acrecentar la seguridad primaria y vital.

Melodía y Armonía. La melodía tiene una función más rítmica que otra cosa, pero también es importante por su claridad y estructura. La forma rondó aporta tranquilidad, al haber un estribillo conocido (A) que se oye tres veces. La armonía es muy clara y basada en los pilares de la tonalidad, lo que despierta sensaciones de estabilidad. Las modulaciones, cercanas, se integran con toda naturalidad.

Interválica. Las escalas ascendentes y descendentes se interpretan como una especie de paseo sonoro. Los grados conjuntos y los saltos pequeños también aportan seguridad.

Timbre. El timbre del piano, que es un instrumento de cuerdas percutidas, favorece la impresión de redobles de tambor y es adecuado para transmitir el clima de marcha que se pretende.

Dinámica. El estribillo, en intensidad fuerte, acompaña la sensación de seguridad y afirmación, nos hace sentir con los pies en el suelo.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- El musicoterapeuta muestra, tocando o con ayuda del reproductor de música, cómo suena el estribillo (Sección A) y pide a los participantes que escuchen toda la obra y cuenten las veces que se oye (son 3, pero como los 8 compases se repiten cada vez, se pueden contar 6 veces).
- En una segunda audición se les indica que identifiquen también las secciones B y C y dibujen un musicograma con la secuencia formal (BACABA Coda).
- Se pide a los participantes que realicen percusiones corporales distintas, en forma de obstinado, en cada una de las secciones. Para ello se forman tres grupos y cada uno se encarga de inventar un obstinado para A, B o C. En la Coda hacen los tres obstinados a la vez, cada grupo el suyo.
- El grupo se distribuye libremente por el espacio y se les da la consigna de que cuando oigan la Sección A deben caminar marcando mucho los pasos y golpeando fuertemente el suelo en cada pulsación. En la Sección B, que es más

suave, deben caminar también hundiendo los pies en el suelo, pero sin hacer ruido, mientras marcan la pulsación con las palmas. En la Sección C deben permanecer quietos, sin desplazarse, pero marcando el pulso con los pies y las manos a la vez. Cuando oigan la Coda deberán marcar las corcheas del acompañamiento con las palmas, con intensidad bastante fuerte, pero sin tapar la música, mientras caminan siguiendo el pulso.

- Acompañar la audición con obstinados realizados con instrumentos. Se pueden usar los que se proponen en el video indicado en el apartado *Recursos en internet* o bien los siguientes (hay que tener en cuenta que todos los inicios son anacrúsicos):

The image shows three staves of musical notation for percussion instruments, each in 2/4 time. The first staff is for the Pandero, the second for the Triángulo, and the third for the Claves. Each staff contains a four-measure pattern that repeats. The patterns are anacrúsicos, meaning they start with a half-measure rest followed by three measures of eighth notes.

Ejemplos musicales

Sección A (estribillo)

The image shows a musical score for the chorus (Sección A). It features a piano (p) and a guitar (g). The piano part is in the upper staff, and the guitar part is in the lower staff. The music is in 2/4 time and features a series of eighth notes and chords. The piano part starts with a forte (f) dynamic marking.

Sección B

Musical score for Sección B, featuring a piano (p) dynamic. The score is in 2/4 time and consists of six measures. The melody is in the treble clef, and the accompaniment is in the bass clef. The key signature has two sharps (F# and C#).

Sección C

Musical score for Sección C, featuring a piano (p) dynamic. The score is in 2/4 time and consists of four measures. The melody is in the treble clef, and the accompaniment is in the bass clef. The key signature has two sharps (F# and C#).

Coda

Musical score for the Coda, featuring a forte (f) dynamic. The score is in 2/4 time and consists of five measures. The melody is in the treble clef, and the accompaniment is in the bass clef. The key signature has two sharps (F# and C#).

1492. La conquista del paraíso, Vangelis

En 1992, con motivo de la celebración del quinto centenario de la llegada de Colón a América, se estrenó la película **1492. La conquista del paraíso**, dirigida por Ridley Scott, con música compuesta por Vangelis.

De toda la banda sonora, propongo escuchar el tema principal, que es la pieza que lleva el mismo título: **La conquista del paraíso**.

Dura 4:42 minutos.

Análisis musical

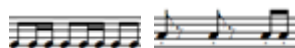
Tempo. Es un tempo bastante lento, *Moderato*: $\text{♩}=70$.

Instrumentación. Está compuesta para orquesta sinfónica. Incluye percusión, piano y un coro mixto a cuatro voces.

Estructura y forma. Tiene forma rondó: Introducción-AABABA-Coda. La Introducción está formada por 6 compases rítmicos. La sección A está formada por el tema a), que es una frase de 8 compases repetida siempre dos veces, excepto al inicio, que se repite 4 veces. La sección B está formada por el tema b), también de 8 compases repetidos. Está en *Re Mayor*, como contraste del tema a). La Coda consiste en repetir dos veces el final del tema a), en los dos últimos compases, y desembocar en un acorde Mayor con el que termina la pieza. El coro interviene casi siempre cantando el tema a) (ver los *Ejemplos musicales* al final de la ficha).

Ritmo. Está en compás 3/4. Lo más característico de esta pieza es el ritmo obstinado, marcado por la percusión, que tiene tres fórmulas rítmicas diferentes. Así, en la sección A encontramos dos obstinados que suenan a la vez. En la sección B encontramos otro obstinado, parecido al del *Bolero* de Ravel, mientras las cuerdas realizan semicorcheas. El ritmo de la melodía es también importante, por la figura (**o**) que le imprime cierto aire marcial y solemne. En la sección B el ritmo está formado por negras y blancas con puntillo.

Obstinados que suenan a la vez en la Sección A:

Obstinado de la Sección B:

Melodía. Está en *re* menor, con cambio a *Re Mayor* en la sección B. Tanto el tema a) como el b) son muy sencillos. Tienen 8 compases y están divididos en dos periodos. El tema a) se caracteriza por su inicio de sexta menor ascendente al inicio de la frase

y por una sexta Mayor ascendente en la segunda parte. Es una melodía muy cantable y pegadiza. Aparte de estos saltos, el resto de la frase está formada por grados conjuntos y terceras. El tema b) está constituido por grados conjuntos y un salto descendente de sexta menor. El coro canta a veces sobre la letra “m” y otras veces en un pseudo-latín, un idioma inventado.

Aspectos armónicos. La pieza está construida sobre la estructura armónica de *La Follia*, una base que se usa desde el Barroco para construir acordes e improvisar sobre ellos. La sucesión de esos acordes es la misma que encontramos en *La conquista del paraíso*, en el tema a) es: *rem - La7 - rem - DoM - FaM - DoM - rem - La7* (aunque en lugar del penúltimo acorde, el de *re* menor, se oye el de *SibM* en la obra que escuchamos). En el tema b) tan solo encontramos los acordes de tónica, subdominante y dominante. No hay modulaciones.

Textura. Predomina la homofonía, en la que bloques de instrumentos y voces realizan los mismos ritmos, e incluso la misma melodía, mientras otros ejecutan los obstinados y acordes largos para sostener la armonía.

Dinámica. Empieza en *piano* y a lo largo de la primera aparición de A (repetida) se va creando un crescendo que culmina en B con un *tutti* orquestal con coro en *fortissimo*. Toda la sección B se interpreta en intensidad *ff* las dos veces. La vuelta a la sección A es otra vez en intensidad suave.

Articulación. Encontramos *legato*, especialmente en la melodía, *staccato* y *pizzicato* en el acompañamiento. También hay acentos.

Contenidos extramusicales. Esta música está al servicio de las imágenes de la película e intenta describir una gesta, con el consiguiente aire triunfal que impregna todos los relatos de las hazañas.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=VHwAXGY7HZw>

Partitura para piano:

<https://sheetmusicforfree.com/wp-content/files/FPS/Vangelis%20-%20Conquest%20Of%20Paradise.pdf>

Análisis emocional

Tempo. El tempo es bastante lento, lo que le imprime una gran solemnidad.

Ritmo. La reiteración de fórmulas rítmicas, a modo de obstinados -en la línea del *Bolero* de Ravel- configura una música que aporta seguridad debido a la repetición y a que el ritmo constante se asocia a ritmos fisiológicos periódicos. Todo ello nos conecta con nuestro cuerpo y con el mundo material y físico. Además, se da la circunstancia de que estos ritmos los interpretan la percusión, lo que se asocia con una especie de “toma de tierra” que aporta una gran sensación de arraigo y poder.

Melodía y Armonía. La sencillez y claridad de las melodías y de la armonía contribuyen a reforzar las sensaciones de conocer y controlar el mundo sonoro que nos rodea. La repetición del tema A, que se oye ocho veces, comporta la emoción de estar en un terreno conocido. No hay sorpresas, más allá del cambio de modo en la sección B. Todo es predecible, agradable y provoca una sensación de dominio, que es la impresión que desea transmitir la música. Incluso la utilización de los tres acordes básicos en la sección B recuerda otros estilos conocidos de música que los usan, como el *blues*, el *rock* o el *swing*.

Interválica. Los grados conjuntos ayudan a conectar con la emoción, junto con el salto de sexta menor ascendente, que es bastante emotivo. Esta emoción va impregnando al oyente y llevándole por los senderos de los sentimientos de triunfo, conquista y victoria.

Timbre. La orquesta tiene una gran variedad de timbres que llegan fácilmente a los oyentes. Además, la intervención del coro, primero con aire misterioso y luego contribuyendo al clímax de la música, acerca la melodía de manera más efectiva al ser la voz un instrumento cálido y cercano.

Dinámica. También juega un papel importante por los contrastes, desde el inicio, en el que capta la atención por lo incógnito, hasta el momento culminante. La orquesta permite, además, que la intensidad de la música pueda ser muy impactante en los momentos de *tutti* en *fortissimo*.

Observación. Esta película plantea un tema controvertido. En el momento de proponer la audición a los usuarios, es mejor no explicarles nada sobre su contenido ni para qué se compuso, a fin de no influir en sus impresiones.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- En una primera audición, los usuarios escuchan la música marcando la pulsación y diferenciando el primer tiempo de cada compás, que se marcará de forma distinta.
- En una segunda audición acompañarán la frase a), cada vez que aparezca, con el siguiente obstinado marcado con percusiones corporales (todos las mismas).

- Luego se repite lo mismo, pero haciendo las percusiones con instrumentos de sonido suave, que no tapen la audición.
- Los usuarios se aprenden la frase a) y la cantan junto con el coro cada vez que este la canta. Deben diferenciar cuándo la oyen usando solo la letra “m” y cuándo la cantan con letra. Imitar lo que hace el coro, cantándola de una u otra manera. Letra:

In nòreni per ìpe,
in noreni coràh;
tiràmine per ìto,
ne dominà. (x3)

Ne ròmine tirmèno,
ne ròmine to fa,
imàgina pro mèno
per imentirà

- Cantar también la frase b), con sílabas o vocales. Se divide el grupo y unos cantan solo la frase a) y otros solo la frase b). Luego se intercambian.

Ejemplos musicales

Sección A, tema a) y Sección B, tema b)

Tema a)

Tema b)

Marcha turca, Beethoven

Ludwig van Beethoven (1770-1827) compuso en 1811 la **Obertura y Música incidental** para una obra de August von Kotzebue llamada **Las Ruinas de Atenas, op. 113**. La **cuarta de las piezas** que forman esta obra es la **Marcha turca**, que es la propuesta para esta audición.

Dura ente 1:50 y 2:18 minutos.

Análisis musical

Tempo. <i>Vivace</i> . Se acostumbra a llevar a una velocidad entre $J=102$ y $J=116$.
Instrumentación. Orquesta formada por: <i>piccolo</i> , flautas, oboes, fagots, contrafagot, trompas, trompetas, bombo, platillos, triángulo y sección de cuerda.
Estructura y forma. Tiene forma rondó ABABA-Coda. La Sección A inicial tiene 28 compases y las siguientes tienen 16. La Sección B tiene 12 compases. La Coda tiene 16 compases (ver los <i>Ejemplos musicales</i> al final de esta ficha).
Ritmo. Está en compás 2/4. El ritmo tiene un papel importante y es muy marcado, ya que se trata de una marcha. Oímos muchas apoyaturas de una y dos notas, que imitan los redobles de los tambores turcos, como sucede en la <i>Marcha turca</i> de Mozart. La sección A se caracteriza por el ritmo de corcheas y algunas semicorcheas. En la sección B se añade la fórmula rítmica (m) que se combina con las corcheas. Es importante el papel del bombo, que va marcando los tiempos durante toda la obra, junto con los platillos. El triángulo no deja de tocar corcheas, desde el principio hasta el fin.
Melodía. Está en <i>Sib</i> Mayor. La melodía de la sección A está basada en intervalos de tercera descendente, notas repetidas, saltos de octava ascendente y escalas descendentes y ascendentes. La Sección B se basa en notas repetidas y algunos saltos que se combinan con los grados conjuntos. Ambas melodías son bastante cantables.
Aspectos armónicos. Hay algunas modulaciones, todas a tonos cercanos. En la Sección A encontramos una a <i>sol</i> menor, el tono relativo. En la Sección B se modula a <i>re</i> menor y a <i>sol</i> menor, con algún acorde en <i>Sol</i> Mayor, de paso, y vuelve a <i>Sib</i> Mayor. Algunas apoyaturas son cromáticas, a distancia de medio tono de la nota real y, por lo tanto, con una alteración que no es de la tonalidad. Las cadencias son claras y definen muy bien las tonalidades por las que se transita.
Textura. Prácticamente toda la <i>Marcha</i> es homofónica, coincidiendo la mayoría de los instrumentos en el mismo ritmo.

Dinámica. Empieza en *pianissimo* y va creciendo poco a poco hasta llegar al *forte* al final de A. El inicio de la Sección B vuelve a ser *piano* durante 3 compases, a los que siguen otros tres en *ff*, con diversos *sforzando*. Esta alternancia se repite otra vez para llegar a la repetición de A en intensidad *forte*. La sección B es igual que la anterior. En la Coda la intensidad va disminuyendo hasta llegar al *pianissimo* al final. Al contrario que la *Marcha turca* de Mozart, que termina con mucha intensidad, aquí se va perdiendo el sonido, como si los músicos fueran desapareciendo de nuestro campo auditivo siguiendo su marcha.

Articulación. *Legato, staccato, tenuto y sforzando.*

Contenidos extramusicales. Describe el ambiente de las marchas turcas, con sus tambores y ritmos característicos.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real de toda la obra (la *Marcha turca*, en el minuto 17:27):

<https://www.youtube.com/watch?v=9f6dZCHckeU>

Video con la partitura en tiempo real para piano, solo la *Marcha turca*:

<https://www.youtube.com/watch?v=p2zE-abwhfg>

Partitura en pdf de la *Marcha turca*:

[http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/5/5d/IMSLP00851-Beethoven -
_The Ruins of Athens \(Die Ruinen von Athen\), Op 113 - II -
Marcia alla turca.pdf](http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/5/5d/IMSLP00851-Beethoven-_The_Ruins_of_Athens_(Die_Ruinen_von_Athen),_Op_113_-_II_-_Marcia_alla_turca.pdf)

Video con acompañamiento de percusiones corporales:

<https://www.youtube.com/watch?v=P3hNc7enI7U>

Video con acompañamiento de instrumentos:

<https://www.youtube.com/watch?v=LtqAStMyYS0>

Análisis emocional

Tempo. Es lo suficientemente rápido como para generar un clima alegre y optimista que genera autoconfianza.

Ritmo. Es marcado y terrenal, como corresponde a una marcha. La percusión señala claramente el pulso y el compás, lo que nos conecta rápidamente con el suelo y con el arraigo.

Melodía y Armonía. Ambas son sencillas, previsibles y asentadas en la tonalidad, lo que genera sensaciones de seguridad. La armonía es consonante, por lo que transmite sensaciones de bienestar y tranquilidad. La melodía es pegadiza, al ser reiterativa. La forma rondó también contribuye a dar confianza, ya que las repeticiones facilitan la comprensión de la música que escuchamos.

Interválica. Es variada, pero no extrema. Aparte de los saltos de octava, la predominante repetición del intervalo de tercera descendente representa un punto de referencia melódico que ayuda a sentirse más seguro.

Timbre. La orquesta ofrece una gran variedad de timbres. Por un lado, los sonidos graves ayudan a tener sensaciones de toma de tierra, ayudados por el bombo. Por otro lado, los sonidos agudos del triángulo y el flautín, que sobresalen por encima de toda la orquesta, impregnan esta música de un espíritu festivo y jovial.

Dinámica. Es curioso el manejo de las intensidades que hace el compositor. El inicio y el final podrían asociarse a que la orquesta se acerca y se aleja, respectivamente del punto en el que está el oyente. Es una forma de hacer que los usuarios se introduzcan paulatinamente en el momento de máxima intensidad, aquél en el que pueden experimentar la mejor conexión con la seguridad. Luego, también paulatinamente, se van distanciando de esas sensaciones y recobrando las que proceden de su interior.

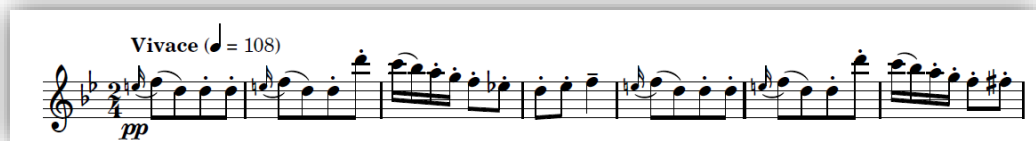
Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Escuchar la audición y realizar los acompañamientos con percusiones corporales e instrumentales de los videos indicados en el apartado *Recursos en internet*.
- Cada participante elige dos instrumentos, uno de sonido suave y otro que suene fuerte. Mientras se escucha la pieza hay que optar por uno de los dos en cada momento, según la intensidad que se escuche, y acompañar la música marcando la pulsación. Una variante es hacer dos grupos y que cada uno de ellos tenga una clase de instrumentos. Así, cuando suene la música fuerte toca el pulso el grupo que tiene los instrumentos con sonido de intensidad fuerte. Cuando suena la música floja tocan los otros, con los instrumentos de sonido suave.

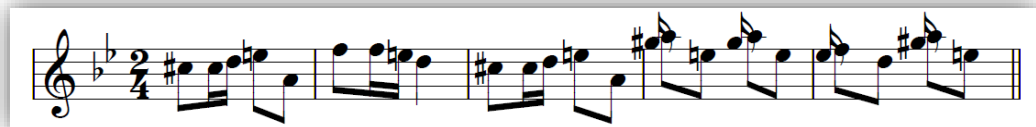
- Hacer lo mismo que en la anterior actividad, pero ahora con un obstinado para las partes suaves y otro distinto para las fuertes. Por ejemplo, en los momentos de intensidad *piano* pueden tocar el siguiente obstinado: ♩ n '♩ ♩ 'n n |♩ Q' solo los participantes que tienen instrumentos que suenan poco. Cuando suena la música fuerte tocan los que tienen los instrumentos que suenan fuertes el siguiente obstinado: n ♩ '♩ n |♩ ♩ |n♩ '. Cuando un grupo no toca el obstinado, marca la pulsación percutiendo con dos dedos en la palma de la mano contraria.

Ejemplos musicales

Sección A

Sección B

Wassermusik, Telemann

Wassemusik o **Música acuática**, **TWV 55:C3**, es una **Suite orquestal** u Obertura compuesta en 1723 por Georg Philipp Telemann (1681-1767). Es una obra dedicada a Hamburgo y al río Elba, por lo que tiene el subtítulo de *Flujo y Reflujo de Hamburgo* (*Hamburger Ebb' und Fluth*). Consta de 10 movimientos que describen diversos personajes mitológicos relacionados con el agua. La audición propuesta es la del **movimiento 7, Eolo el tormentoso** (*Der stürmende Aeolus*).

Dura 2:20 minutos.

Análisis musical

Tempo. No hay indicación en la partitura. Se acostumbra a tocar a una velocidad de $J=126$.

Instrumentación. Orquesta formada por 2 oboes, fagot, cuerdas y continuo.

Estructura y forma. Tiene forma binaria AB, aunque las dos partes se parecen bastante, tanto en lo que respecta a la melodía como al ritmo. Las diferencias están en las modulaciones. Las dos tienen 24 compases que se repiten (ver los *Ejemplos musicales* al final de la ficha).

Ritmo. Está en compás 3/4. El ritmo de esta pieza es un aspecto muy importante, porque es marcado y persistente, como corresponde a la descripción de un vendaval. Lo forman los grupos de dos corcheas, cuatro semicorcheas y la fórmula (o).

Melodía. Está en *Do Mayor*. No encontramos propiamente melodía, sino que podemos hablar de notas repetidas, escalas y arpeggios, básicamente, sin que haya fragmentos cantables. Las escalas ascendentes y descendentes simbolizan los golpes de viento.

Aspectos armónicos. La sección A modula a la tonalidad de la dominante, *Sol Mayor*, hace un breve recorrido por *Re Mayor* y vuelve a *Sol Mayor*. La sección B empieza en *Sol Mayor*, pasa por *re menor*, *la menor*, *Sol Mayor* y termina en *Do Mayor*, el tono inicial. Las tonalidades están muy reafirmadas y con cadencias muy claras. Todo el movimiento es consonante y claramente tonal.

Textura. Es homofónica.

Dinámica. No está indicada, pero las interpretaciones grabadas acostumbran a emplear una intensidad *piano* o *pianissimo* en los inicios de A y de B y en sus repeticiones. Mientras suenan los arpeggios realizan un *crescendo* coincidiendo con el ritmo (o) para llegar a los grupos de semicorcheas con intensidad *forte*.

Articulación. No está indicada, pero se puede apreciar auditivamente la presencia de *legato* y *staccato*, principalmente.

Contenidos extramusicales. Toda la *Suite* es descriptiva y expresa las características de las deidades. En el caso de este movimiento, se representa a Eolo, Dios del viento y capaz de generar grandes tempestades.

Observación. En esta y otras obras descriptivas puede ser conveniente no comentar nada sobre su contenido a los participantes antes de la audición, para no condicionar sus respuestas emocionales.

Recursos en internet

Video en el que se ven los músicos y los instrumentos utilizados (*Eolo*, minuto 17:16):

https://www.youtube.com/watch?v=vFH_jwWwzo&t=210s

Partitura de la Suite entera en pdf (*Eolo*, en la página 22):

https://web.archive.org/web/20211004094323/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/d/d8/IMSLP217122-PMLP89664-telemann_wassermusik_score.pdf

Análisis emocional

Tempo. Tiene un tempo vivo, bastante rápido, que genera vitalidad y vigor.

Ritmo. El ritmo mantiene al oyente en una actitud dinámica. Es un ritmo afirmativo por las repeticiones de figuras rítmicas. Está muy marcado el pulso y el primer tiempo del compás, lo que ayuda a sentirse seguro. Tiene mucha potencia (como el viento que describe) y hace que los oyentes se conecten con su fuerza interna y con su seguridad. A pesar de que la descripción es de un elemento etéreo, la música plantea un ambiente de firmeza y solidez, como cuando se resisten los embates de la naturaleza. Algunos ritmos, como el de corchea con puntillo-semicorchea crean la sensación de empuje y resolución.

Melodía y Armonía. Denotan equilibrio, sencillez y claridad. No hay sorpresas armónicas ni disonancias. Las tonalidades a las que modula son cercanas y los cambios de tono son progresivos, muchas veces a partir de dominantes de la dominante. Todo ello forma una base sobre la que apoyarse y sentirse sujeto, afirmado en el suelo.

Interválica. Los arpeggios ascendentes denotan apertura y solemnidad. Las innumerables notas repetidas ayudan en la reafirmación personal, las escalas ascendentes y descendentes nos van transportando a espacios amplios sin perder el contacto con lo real y tangible.

Timbre. La cuerda frotada puede ser muy convincente tocada de la manera que se hace en este movimiento. Todos los instrumentos interpretan su parte de manera categórica, lo cual imprime un carácter muy enérgico y estimulante. El fagot tiene un timbre grave que ayuda a asentar la música en un plano más corpóreo.

Dinámica. Las diferencias de dinámica tienen un sentido importante. Permiten unos breves momentos de mayor intimidad en medio de los momentos intensos y desbordantes.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Se indica a los participantes que, durante la audición, estén atentos a la intensidad y que cuando oigan sonidos flojos marquen la pulsación con dos dedos sobre la palma de la mano contraria y cuando oigan sonidos fuertes marquen la pulsación con la palmas. Durante el *crescendo* han de ir aumentando progresivamente la intensidad del sonido que hacen con dos dedos.
- Dividir el grupo en tres, de manera que, mientras escuchan la audición, una parte marque el primer tiempo del compás con un pandero, otros marquen el segundo tiempo con unas claves y el tercer subgrupo marquen el tercer tiempo con el triángulo. Después de haber observado las distintas intensidades en la actividad anterior se les pide que tengan en cuenta, además, si han de tocar los tiempos fuertes o flojos.
- Cuando están familiarizados con la obra se les indica que durante la audición y mientras escuchan el ritmo de las series de semicorcheas (el musicoterapeuta les muestra cómo suena ese ritmo), deben interpretar un obstinado de corcheas, realizadas percutiendo una sobre cada pierna alternativamente. Cuando paran las semicorcheas y oímos otras fórmulas rítmicas más lentas (n o o) hay que marcar negras, es decir la pulsación, percutiendo con las manos en las dos piernas a la vez.

Ejemplos musicales

Inicio de la Sección A

The musical score for the beginning of Section A consists of two systems. The first system shows the piano introduction with a treble and bass staff. The treble staff has a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The bass staff is empty. The second system introduces the violin part, with a treble and bass staff. The treble staff has a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The bass staff has a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The violin part begins with a series of eighth notes, followed by a series of sixteenth notes, and then a series of eighth notes.

Inicio de la Sección B

The musical score for the beginning of Section B consists of two systems. The first system shows the piano introduction with a treble and bass staff. The treble staff has a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The bass staff is empty. The second system introduces the violin part, with a treble and bass staff. The treble staff has a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The bass staff has a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. The violin part begins with a series of eighth notes, followed by a series of sixteenth notes, and then a series of eighth notes.

Les Indes galantes, Rameau

Les Indes galantes es una **Ópera-ballet** de Jean-Philippe Rameau (1683-1764). Tiene un prólogo y cuatro actos que tienen como tema el amor en lugares exóticos, que son el Imperio Otomano, Perú, Persia y América del Norte.

Rameau escribió varias versiones entre 1735 y 1736. Como era costumbre, se compuso una Suite orquestal con las piezas más famosas, de la cual hay también distintas versiones. La propuesta de audición es un fragmento instrumental de la *Suite Orquestal*, concretamente la **Danza de los Salvajes**, o **Danza de la Pipa de la Paz ejecutada por los Salvajes**. Hay también una versión con solistas vocales y coro, algo más larga y con una estructura un poco distinta.

Está basada en una pieza de clavecín del propio compositor, que tiene el título *Les Sauvages*, de 1728.

Dura unos 2:00 aproximadamente.

Análisis musical

Tempo. No está indicado, pero se acostumbra a interpretar a una velocidad que oscila entre $h=94$ y $h=104$.

Instrumentación. Orquesta formada por flautas, oboes, fagots, cuerda y bajo continuo. En algunas grabaciones hay también percusión.

Estructura y forma. Tiene forma rondó ABACA. La sección A o estribillo está formada por 8 compases con final suspensivo, a los que llamaremos frase a), y 8 con final conclusivo, que llamaremos frase a'). La sección B consta también de 16 compases, divididos en dos frases un poco distintas, la primera muy parecida a la primera de A, (a), pero en Mayor. La C también se parece mucho a la sección A, pero tiene algunas dominantes secundarias. Igualmente, tiene 16 compases divididos en dos frases de 8 compases (ver *Ejemplos musicales* al final de la ficha).

Ritmo. Está en compás 2/2. Tiene un ritmo muy regular y constante, muy marcado por ser una danza. Predominan las figuras de negra y semicorchea y, más concretamente la fórmula rítmica J y $\text{J} \text{ n } \text{'}$ que se repite muchas veces. Esta fórmula se presenta aquí tal como se percibe auditivamente, en compás 2/4, aunque está escrita con figuras que duran el doble, en compás 2/2.

Melodía. Es muy instrumental y poco cantable. Todas las secciones están construidas sobre arpeggios combinados con escalas y notas repetidas que se mueven en grados conjuntos descendentes, con algunos saltos amplios. Es una melodía en la que predomina el ritmo, claramente.

Aspectos armónicos. La sección A está en <i>sol</i> menor. La sección B está en <i>Sib</i> Mayor. La sección C está en <i>re</i> menor. Es una armonía muy bien definida, tonal y consonante y las modulaciones son a tonos cercanos.
Textura. Es bastante homofónica, aunque hay algún grupo de instrumentos que realizan una especie contrapunto, al tocar ritmos similares a los de la melodía principal, pero desplazados un compás.
Dinámica. No está indicada, aunque se acostumbra a interpretar más fuerte la A.
Articulación. Tampoco está indicada, pero podemos percibir fragmentos en <i>legato</i> , algún <i>staccato</i> y acentos.
Contenidos extramusicales. Describe una danza de los salvajes.

Recursos en internet

Video de la interpretación con instrumentos originales:

https://www.youtube.com/watch?v=uZtWNZ_U_f8

Video con la partitura en tiempo real, hasta el minuto 1:51:

<https://www.youtube.com/watch?v=y7XCtCNo1WM>

Video con la partitura en tiempo real de la pieza para clavecín:

<https://www.youtube.com/watch?v=Vi3OFh1Wr6Q>

Partitura de toda la Suite en pdf (la *Danza*, en la página 255):

<https://web.archive.org/web/20211011103946/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/11/IMSLP318813-PMLP59117-IndesGalantes1735.pdf>

Análisis emocional

Tempo. El tempo es relativamente rápido, lo que sugiere un ambiente optimista y activo.
Ritmo. Es muy importante y patente, con fórmulas rítmicas repetidas que se recuerdan muy fácilmente. La pulsación es muy marcada y, especialmente, el primer tiempo de cada compás debido a que, generalmente, cada dos compases hay una nota que ocupa todo ese primer tiempo, algo que se evidencia todavía más por el pulso y el compás y que ejerce de punto de apoyo rítmico, físico y emocional. Tiene el efecto de reposo sobre el suelo permitiendo arraigarse.

Melodía y Armonía. La melodía tiene una función rítmica, como se ha visto, pero es consonante y bien definida tonalmente, además de estar estructurada en frases de 8 compases, cosa que favorece su asimilación y comprensión. La armonía cumple también la función de conferir seguridad debido a su claridad y consonancia, con pocas modulaciones y muy fáciles de entender y cadencias muy definidas.

Interválica. La presencia de arpeggios y de saltos de cuarta y quinta invitan al optimismo y crean la sensación de vigor, triunfo, logro...

Timbre. El timbre está equilibrado entre los sonidos agudos y los graves. Si elegimos una grabación con percusión tendremos, además, el apoyo del tambor que tiene un sonido grave y tiene connotaciones ancestrales que favorecen las sensaciones de autocontrol y poder.

Dinámica. El contraste entre el estribillo, fuerte, y las secciones B y C, que se ejecutan más *piano*, permite pasar de las sensaciones más internas, buscando la fuerza dentro de sí mismo, a las manifestaciones más extrovertidas, y que se pueden compartir.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Realizar un obstinado corporal escuchando todo el fragmento. Este obstinado se percutirá con cada mano sobre la pierna correspondiente de forma alternativa excepto en algunos momentos en los que se percutirá sobre las dos piernas a la vez, o solo sobre una, siguiendo el ejemplo:

- En otra audición, se pide a los participantes que inventen un obstinado corporal diferente para la sección B y otro para la C, mientras que en la sección A se hará el anterior. Se divide el grupo en 3 y cada subgrupo percute cuando aparece su parte. Los que no tocan en una sección van marcando el pulso y el compás de forma suave: el primer tiempo del compás con las palmas y el segundo con dos dedos sobre la palma contraria.

- Acompañar la sección A con una percusión corporal más sencilla, a la que se le añade un texto recitado. Se realiza, igualmente, percutiendo sobre las dos piernas en las semicorcheas y golpeando además con los dos pies en el suelo en las negras, como una forma de afirmación y para sentir la sensación de tocar con los pies en el suelo. Este obstinado se toca cada dos compases, dejando un tiempo de silencio al final:

Ejemplos musicales

Sección A, con las frases a) y a') e inicio de la Sección B

Sección A

Frase a)

Frase a')

Sección B

Marcha triunfal, Verdi

Giuseppe Verdi (1813-1901) es el autor de la **Ópera** en cuatro actos **Aida**, estrenada en 1871. Uno de los momentos más conocidos es la **Marcha Triunfal**, que podemos oír en la **segunda escena del segundo acto**. Concretamente, escucharemos la **Marcha de las trompetas**³⁶, un fragmento instrumental en el que las trompetas que interpretan el tema suenan desde el escenario y no desde el foso donde toca la orquesta. Verdi creó un tipo de trompetas especiales para la representación de la ópera, las *trompetas egipcias* (tal como constan en la partitura) que son rectas y tienen más limitaciones sonoras. Para esta *Marcha* es necesario contar con dos juegos diferentes, ya que la melodía se toca en dos tonos distintos.

Dura entre 2:00 y 2:20 minutos.

Análisis musical

Tempo. Está indicado *Allegro maestoso* (alegre majestuoso), ♩=100.

Instrumentación. Instrumentos que tocan en el escenario: 3 trompetas egipcias en *Lab* y 3 en *Si*. Banda. Orquesta, desde el foso, formada por: *piccolo*, flautas, oboes, clarinete, fagot, trompas, trompetas, trombones, timbales y sección de cuerda.

Estructura y forma. La forma es binaria, con dos secciones, A y B, que se van repitiendo con algunas variaciones, al estilo de un Rondó. La sección A tiene 12 compases, divididos en dos periodos de 6 compases: a) que tiene un final melódico suspensivo y a'), que lo tiene conclusivo. Los subperiodos son de 3 compases. A veces se puede oír toda la sección A y otras tan solo la segunda parte (a') a modo de conclusión. La sección B tiene tan solo 4 compases y siempre se presenta entera. La sucesión en la que se presentan es como sigue: A (a+a')-B- A (a')-A (a+a' en *Si Mayor*)-B (en *Lab Mayor*)-A (a') (ver *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Ritmo. Está en compás 4/4. El ritmo es un elemento muy importante, ya que se trata de una marcha. Las fórmulas más características son (T) y (o), combinadas con algunas negras y blancas con puntillo. El ritmo es muy marcado e incluso en algunos momentos el acompañamiento de las trompetas es a base de series de tresillos de corchea en forma de obstinado.

Melodía. Está en *Lab Mayor*, aunque la armadura corresponde al tono de *Mib Mayor*, pero el *reb* está indicado sobre cada nota. La melodía de A es ascendente,

---

³⁶ Es el fragmento posterior a la intervención del coro. En algunas grabaciones se la conoce como *Marcha de las trompetas*, pero en otras está incluida en el Final como *Marcha triunfal*, que incluye el coro.

iniciándose con un intervalo de cuarta justa ascendente. Aparte de unos pocos saltos de cuarta y quinta, el resto de la melodía de A está formado por notas repetidas y grados conjuntos. La sección B está constituida por saltos de cuarta y quinta, que son las notas de los arpeggios de <i>Lab</i> y <i>Sib</i>. La parte A es bastante cantable, pero la B no, debido a los saltos. La melodía de A y de B está interpretada por las trompetas.
Aspectos armónicos. En la sección A no hay modulaciones propiamente dichas, aunque sí algún acorde que sugiere un cambio de tono, como alguna dominante de la dominante. En B se mantiene la tonalidad con la aparición, dos veces, del acorde de <i>lab</i> menor. De nuevo, oímos la segunda parte de la sección A y seguidamente se produce un notable cambio de tonalidad. Modula a <i>Si</i> Mayor y presenta la sección A entera en ese tono. En la sección B que sigue se vuelve al tono inicial.
Textura. Algunos grupos de instrumentos realizan homofonía; otros, en cambio, acompañan a la melodía principal.
Dinámica. La melodía principal, que tocan las trompetas, está en intensidad fuerte. El acompañamiento se realiza en intensidad más floja, para no tapar a los solistas.
Articulación. <i>Legato</i>, <i>staccato</i>, <i>pizzicato</i>, acentos.
Contenidos extramusicales. Describe una situación triunfal, la llegada victoriosa del personaje Radamès.

Recursos en internet

Partitura en tiempo real, suena la orquesta, pero solo se ve escrita la melodía:

<https://www.youtube.com/watch?v=ewAX6WZISNU>

Partitura en pdf de todo el segundo acto (*Marcha*, en la página 63 del pdf):

[https://web.archive.org/web/20211011104343/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP42194-PMLP17351-Verdi - Aida - Act II %28full score%29.pdf](https://web.archive.org/web/20211011104343/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/3/3d/IMSLP42194-PMLP17351-Verdi_-_Aida_-_Act_II_%28full_score%29.pdf)

Análisis emocional

Tempo. Es bastante rápido, aunque no demasiado. Sobre todo, resulta solemne y majestuoso, como indica la partitura.
Ritmo. Dado que se trata de una marcha podemos observar que el ritmo es un elemento muy importante y lo que le da el carácter triunfal. Es muy marcado, por lo

que se puede seguir fácilmente el pulso y los acentos del compás. Todo ello transmite sensaciones de fuerza, gloria, seguridad y poder personal.

Melodía y Armonía. Al ser una música consonante y claramente tonal transmite confianza y tranquilidad. El hecho de que sea conocida ayuda también a generar bienestar, junto con su estructura repetitiva en la que solo hay dos temas.

Interválica. La utilización de intervalos de cuarta y quinta ascendente, junto con los arpeggios, confieren a la música un carácter heroico, que puede conectar con sensaciones personales de perfeccionamiento y de fuerza interior.

Timbre. Las trompetas están asociadas a impresiones triunfales, lo que ayuda a sentirse con energía para superar las dificultades.

Dinámica. La interpretación en intensidad fuerte contribuye, junto con los intervalos ascendentes, a abrir el corazón a experiencias exitosas y a sentirse capaz de triunfar y brillar en los retos.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Durante la audición se acompaña la sección A, cada vez que aparece, con un obstinado de cuatro tiempos percutido sobre las piernas: ♩ ♩ T ♩ | Cuando suena la sección B se cambia a otro obstinado, este percutido con las palmas y no demasiado fuerte: ♩ o ♩ T '
- Acompañar con un obstinado instrumental, en el que cada persona ejecuta un tiempo. Situados en círculo, los que están situados en un lugar impar (1, 3, 5...) tienen unas claves. Los que están en un lugar par (2, 4, 6...) tienen un instrumento de membrana. El obstinado es: ♩ T ♩ n | Se cambian los roles.
- Improvisar un acompañamiento rítmico corporal en el que cada usuario realice solo un tiempo. Situados en círculo acompañar la audición con un ritmo que se va pasando. Cada participante toca un tiempo con la parte de cuerpo que desee y con el ritmo que elija en el momento. Lo importante es no perder el pulso.
- Recitar un obstinado de afirmación para acompañar la sección A o B:

Ejemplos musicales

Melodía entera, analizada y transportada a Sol/ Mayor

The image displays a musical score for guitar, written in G major (one sharp) and 4/4 time. The score is organized into nine staves, with sections labeled 'Sección A' and 'Sección B'. The notation includes various rhythmic values, triplets (indicated by a '3' over a bracket), and accidentals (sharps, flats, and naturals). The key signature is G major, indicated by a single sharp (F#) on the first staff. The score begins with a rest on the first staff, followed by a series of notes and triplets. The second staff continues the melody with more triplets. The third staff introduces 'Sección B' with a triplet. The fourth staff returns to 'Sección A' with a triplet. The fifth staff continues 'Sección A' with a triplet. The sixth staff continues 'Sección A' with a triplet. The seventh staff continues 'Sección A' with a triplet. The eighth staff continues 'Sección A' with a triplet. The ninth staff continues 'Sección A' with a triplet. The score concludes with a double bar line on the ninth staff.

Fandango, Boccherini

Luigi Boccherini (1743-1805) compuso *12 Quintetos para guitarra y cuerda*. El **número 4, el Quinteto G. 448**, fue escrito en 1798. El **tercer movimiento** es un **Fandango** y es la propuesta de audición. Es la adaptación de un quinteto compuesto diez años antes. Esta música se puede oír en una escena de la película *Goya en Burdeos*, de Carlos Saura.

El *Fandango* es un baile español para dos personas, apasionado y animado, que se desarrolló a principios del siglo XVIII. Los hay que también se pueden cantar.

Dura entre 6:00 y 8:00 minutos. Hay versiones más largas, pero incluyen el inicio del movimiento, un *Grave Assai* a modo de Introducción que dura más de un minuto. La audición que propongo es la versión que empieza directamente en el *Fandango* o, en su defecto, hay que hacerla avanzar hasta el inicio del Fandango.

Análisis musical

Tempo. La partitura indica *Not too fast* (♩), es decir, no demasiado rápido y llevado a la negra. Las interpretaciones suelen hacerse a una velocidad que va desde ♩=104 hasta ♩=115.

Instrumentación. Quinteto formado por 2 violines, viola, violoncelo y guitarra. El compositor incluye también las castañuelas hacia el final del movimiento. La guitarra actúa aquí como segunda viola.

Estructura y forma. Este movimiento destaca por el uso de pequeños motivos basados en la sonoridad de la música popular española. Es una característica de la composición de Boccherini, que está basada en la repetición y variación de pequeñas unidades musicales, llamados motivos, con los que construye las frases y a partir de los cuales da estructura a la obra (Ver los motivos en los *Ejemplos musicales*).

Ritmo. Está en compás 3/4. El ritmo es fundamental, ya que se trata de un baile. Predominan las corcheas y semicorcheas, así como la fórmula corchea-tresillo de semicorchea y tiempos formados por dos tresillos de semicorchea. También hay muchas síncopas de corchea-negra-corchea (É♩É). El ritmo y el pulso son muy marcados, como corresponde a un baile que incluye el zapateado.

Melodía. Está en *re* menor. La melodía está al servicio del ritmo y es muy instrumental, no es cantable. Está formada por arpeggios y escalas, de forma generalizada, y notas repetidas, casi como un efecto de percusión.

Aspectos armónicos. La tonalidad de *re* menor está muy presente desde el inicio, con muchas cadencias de dominante-tónica ya que en casi toda la obra solo oímos estos dos acordes. En el compás 50 modula a *Fa* Mayor para volver enseguida a *re*

menor. Excepto en algún momento puntual, en el que aparece algún acorde sobre otros grados de la tonalidad, el <i>Fandango</i> entero es una alternancia entre los acordes de tónica y dominante. Podemos oír algún cromatismo en la melodía, pero poco significativo. También hay algunas cadencias I-VII-VI-V, con el séptimo grado natural.
Textura. Se trata de diversas melodías acompañadas y que se van pasando de unos instrumentos a otros.
Dinámica. Es muy variada, con fragmentos en <i>piano</i> y <i>pianissimo</i> y otros en <i>forte</i> y <i>fortissimo</i> . Los cambios de intensidad son progresivos unas veces, con <i>crescendos</i> , y otras son súbitos.
Articulación. <i>Legato</i> , <i>staccato</i> y <i>pizzicato</i> .
Contenidos extramusicales. Refleja el baile español <i>Fandango</i> , con todos sus ritmos y giros característicos.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real (*Fandango*, en el minuto 1:21):

<https://www.youtube.com/watch?v=FPZotMWzxnU&t=8s>

Partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211004095510/https://musescore.com/user/49298/scores/4177136>

Análisis emocional

Tempo. Es bastante rápido, aunque no demasiado. Sugiere una cierta solemnidad dentro del dinamismo.
Ritmo. El ritmo es un elemento fundamental e incita a moverse, sobre todo a bailar usando los pies, taconeando como es habitual en la música de tradición flamenca. Estos movimientos contribuyen a sentir la firmeza del apoyo y la sujeción del suelo, a la vez que transmiten una gran seguridad.
Melodía y Armonía. En muchos momentos la música se parece más a rasgueos de guitarra que a una verdadera melodía. Las notas repetidas, como un obstinado, hacen que nos fijemos mucho más en el ritmo y en su carácter instrumental y de danza. La armonía, que se basa prácticamente en dos acordes solamente, genera una gran confianza por no haber sorpresas y ser perfectamente predecible y tonal. Cuando oyes el acorde de tónica sabes que el siguiente será el de dominante y

viceversa. Armonía y tonalidad estables son aspectos que contribuyen a asociar la música con la solidez y la firmeza.

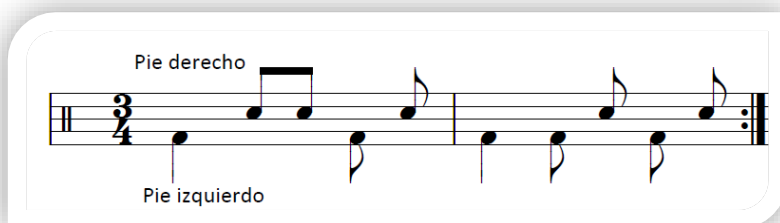
Interválica. Los intervallos que encontramos son de dos tipos. Por un lado, las escalas y motivos en grados conjuntos, que dan un aire de proximidad a la música, y por el otro los arpeggios que imprimen un carácter energético y triunfal con sus saltos.

Timbre. El conjunto resulta peculiar; sobre todo, oír un fandango tocado con violines, violas y violoncelos. Este timbre tan particular despierta curiosidad y expectación, al no ser habitual relacionar este baile con este conjunto instrumental. La guitarra y las castañuelas aportan un clima más cercano a lo que conocemos, dando unas pinceladas genuinamente españolas.

Dinámica. Son interesantes los contrastes de dinámica, que generan unas sensaciones más bien introvertidas en los *pianos* y más enérgicas con los *fuertes*.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Aprender un obstinado rítmico corporal de 3 tiempos para acompañar la música. Consiste en el ritmo e ♩ e y ' como el del segundo ejemplo musical (ver los motivos). Percutirlo con las manos sobre las piernas de forma alternada, izquierda, derecha... Usar este obstinado en los momentos en los que la música suena fuerte o muy fuerte.
- Para los momentos en los que la música sea *piano* usaremos otro obstinado rítmico corporal e ♩ e n ' como el ritmo del ejemplo 4, el de los rasgueos de la guitarra, percutido con las palmas con una intensidad muy suave para no tapar.
- Marcar un obstinado con los pies (sentados o de pie), coincidiendo con los momentos de mayor intensidad y en lugar del primero, con el fin de sentir la fuerza de golpear el suelo junto con la música:

Ejemplos musicales

Algunos de los motivos que se escuchan

pp

f pp

ff tr

f

pp tr

pp 3 tr

ff 3 tr

12. Músicas que provocan enfado e irritación

Parece evidente que una música nos produce enfado, crispación y rabia cuando no nos gusta y nos vemos obligados a escucharla. O puede que sí nos agrade, pero en ese momento no nos apetezca oírla. También es posible que habitualmente la toleremos o incluso que nos resulte atractiva, pero que debido a una situación o circunstancia vital no podamos soportarla en ese momento, como, por ejemplo, si estamos estresados y nos hacen escuchar una música muy lenta. A veces es posible que nos impongan oír la música con una intensidad que no es la que nos gustaría, demasiado floja o demasiado fuerte, y eso puede despertar nuestra ira.

Aparte de estas circunstancias personales relativas a las preferencias musicales o a las coyunturas particulares, parece probado que hay algunas músicas que, de forma generalizada, provocan emociones de irritación y desagrado. Diversos estudios realizados han constatado que se trata de obras que están en modo menor, o son atonales o politonales, tienen un tempo rápido e irregularidades rítmicas, una melodía con acentos y armonías con modulaciones lejanas, además de disonancias. A veces son extremadamente repetitivas, otras pueden resultar salvajes, ásperas, abruptas y exuberantes. Generalmente son obras para orquesta y tienen una intensidad fuerte o muy fuerte, por lo que se imponen, de alguna manera, al oyente que puede reaccionar sintiéndose invadido y acometido por la música. De las 11 propuestas, casi todas son rápidas o muy rápidas, con unas velocidades que están entre $\text{♩}=110$ y $\text{♩}=192$, aunque hay un par de ellas que son algo más lentas: $\text{♩}=88$.

No se trata de obras musicales de mala calidad o que puedan considerarse poco artísticas, en absoluto. Son obras que cuestan de asimilar y comprender, por lo que la dificultad para integrarlas puede crear rechazo. Algunas de estas músicas no fueron comprendidas en su momento, cuando se estrenaron hace cien años o más, porque iban en contra de las corrientes estéticas y todavía hoy generan malestar debido a sus disonancias o ritmos irregulares, que no permiten al oyente situarse en una postura de comodidad, sino que la música lo mantiene en tensión sin proporcionarle seguridad ni puntos de apoyo.

Utilizaciones terapéuticas

El enfado es una emoción que suele considerarse negativa, en contraposición con el afecto y el amor. Como decíamos al hablar de la tristeza o del miedo, esto no es del todo cierto, ya que todas las emociones son válidas por igual y todas tienen una función protectora para el ser humano. Hay que saber manejarlas de forma madura y hay que aprender a cohabitar con ellas, tanto con las consideradas positivas como con las negativas.

Suele pasar, como se ha comentado, que a veces las emociones consideradas negativas se ocultan o se sustituyen. En el caso del enfado, puede encubrir otra emoción, como la tristeza o el miedo, sin que la persona sea consciente de ello. Es importante aprender a reconocer en uno mismo cualquier emoción y acogerla, integrándola.

La música nos puede servir de gran ayuda, puesto que contamos con innumerables obras que despiertan estos sentimientos y nos ayudan a ser conscientes de ellos.

En el caso del enfado se pueden usar las músicas que se proponen aquí en distintas circunstancias y de diversas maneras. Una recomendación es escucharlas en un volumen fuerte para que su efecto sea más intenso.

Puede ser que un usuario se sienta enojado o colérico por alguna situación de su vida que considere injusta, por ejemplo. O es posible que se sienta enfadado con alguna persona por alguna diferencia de criterio o porque hayan tenido una discusión. En este caso podremos hacer que conecte con esos sentimientos por medio de la música, los exprese, los elabore y pueda hacerse cargo de ellos y depurarlos.

También se puede usar la música que genera rabia de forma preventiva. Para ello pondremos a los usuarios en la situación por medio de una visualización, por ejemplo, para que aprendan a manejarse en el momento en el que experimenten una emoción de disgusto, cólera, irritación o rabia.

Si la sesión se realiza en grupo, es posible que no todos necesiten trabajar con estas emociones, sino que solo alguno de los participantes esté viviendo una situación de resentimiento o enfado, pero el resto del grupo no. En este caso, es conveniente llegar a un acuerdo con todos para hacer una intervención específica destinada a ese usuario y en la que participe todo el grupo proporcionándole soporte y apoyo.

Al elegir las músicas hay que tener en cuenta que las obras pueden producir distintos grados de intensidad emocional, por lo que hay que pensar en la capacidad de gestionar las emociones que tenga el grupo o la persona.

Todas las reacciones de los usuarios son válidas, aunque no sean las esperadas o no coincidan con la emoción que el musicoterapeuta deseaba trabajar. Es importante anotar qué músicas han provocado distintas emociones a cada participante para poder modificar la audición, si no ha funcionado, o repetirla, si ha resultado adecuada.

También hay que considerar, a nivel general, que una misma música puede causar efectos distintos en la misma persona, en función de su momento.

Puede combinarse la audición de estas 11 músicas que provocan enfado con las que inducen la emoción contraria, es decir afecto y amor. Así, si el musicoterapeuta lo considera oportuno puede proponer una audición de música irritante seguida de una afectiva y amorosa, pero sin dejar de trabajar la emoción del enfado y sin pasarla de largo para ir enseguida en busca del sentimiento de amor.

Las actividades propuestas están relacionadas con la posibilidad de descargar la rabia o el enojo con percusiones corporales y movimientos o con la interpretación de los aspectos rítmicos básicos, como el pulso, las figuras rítmicas o el compás, mientras se escucha la audición. También se sugiere la elaboración de dibujos en los que poder plasmar lo que la música despierta, y que luego sirvan de inspiración al grupo para crear una música que refleje las emociones percibidas por cada participante. Cada persona, por su parte, puede tener un espacio para improvisar cantando y/o tocando, incluyendo si lo desea palabras o frases que la ayuden a conectar con su rabia y enfado, manifestándolos y compartiendo esa experiencia con sus compañeros.

En muchos casos las actividades se realizan durante la audición, tocando instrumentos o haciendo obstinados rítmicos al mismo tiempo que se escucha la música. Las percusiones corporales se realizan de forma individual o colectiva, utilizando el propio cuerpo y el de los demás participantes. El grupo también canta, en algunos momentos, junto con la música que suena. Otras propuestas se efectúan al terminar la audición, como improvisar entre todos una música que ponga de manifiesto las emociones que se han desvelado con la audición y que sirva para canalizarlas y llegar a la catarsis.

Después de movilizar la rabia y la irritación, llega el momento de contraponer emociones constructivas. Es por ello por lo que al final de cada audición y como última actividad se propone una improvisación para crear un clima de amor, empatía, afecto y ternura, o bien se sugiere escuchar una de las músicas que para este fin se recomiendan en el capítulo siguiente y que tienen la cualidad de generar sentimientos amorosos y bondadosos. Antes de cualquiera de las dos actividades es recomendable realizar una pequeña visualización y meditación para sintonizarse con esas emociones positivas.

La creación del mundo, Milhaud

La creación del mundo, op. 81a (*La Création du monde*, en su título original), es un **Ballet** que compuso en 1922-23 Darius Milhaud (1892-1974) a partir del libreto de Blaise Cendrars. La obra describe la creación del mundo basada en la mitología popular africana. Es una obra fuertemente influida por el *jazz*. Existe también una versión del propio compositor para piano y cuarteto de cuerdas, con el opus 81b.

De las distintas partes que forman esta obra, la propuesta de audición es la de la **I. Le chaos avant la création** (*El caos antes de la creación*). En algunas versiones esta parte consta como la II, porque numeran la Obertura como I. Hay algunas grabaciones en las que no están separadas las partes. Recomendando la siguiente, en la que encontramos dicha separación, para poder escuchar el fragmento preciso, concretamente en el minuto 3:59: <https://www.youtube.com/watch?v=hWuL0iNvCXg>

Dura 1:35 minutos, aproximadamente.

Análisis musical

Tempo. No indica la velocidad, solo la equivalencia metronómica: h=120.

Instrumentación. Es una obra para una pequeña orquesta de 18 intérpretes: 2 flautas, oboe, 2 clarinetes, fagot, saxo alto, trompa, 2 trompetas, trombón, piano, 3 timbales y 2 timbales pequeños, 2 violines, violoncelo, contrabajo y percusión formada por: pandero, caja china, cencerro, platillos, caja, pandereta, bombo y platillos. La parte de saxo alto aparece en la partitura donde generalmente estaría la de viola, que no interviene.

Estructura y forma. Tiene forma de Fuga a cuatro voces a partir de un tema, con un contratiempo, que toca primero el contrabajo, luego el trombón, el saxo y la trompeta. Las cuatro entradas empiezan, respectivamente, con la nota *re, mi, la, re*. Se puede ver el tema del sujeto y del contrasujeto en los *Ejemplos musicales*.

Ritmo. Está en compás 4/4, aunque por la indicación metronómica parece que debe llevarse a blancas, como si fuera 2/2. Hay un cambio a 6/4 y 5/4 en los dos últimos compases. El ritmo es importante, con acentos y síncopas propias del *jazz*. Hay un motivo característico: E e n 'J e con algunas variantes. También es característico el tresillo de corchea seguido de la fórmula corchea con puntillo-semicorchea (To). Podemos oír, además, algunas series de cuatro semicorcheas. Si bien los acentos de la melodía se oyen cada cuatro tiempos, el acompañamiento del piano y de la percusión parecen llevar una acentuación cada tres tiempos, lo que produce una sensación de polirritmia.

Melodía. Puede considerarse que está en <i>re</i> menor, a pesar de que no hay armadura y aunque el tema inicial de la Fuga juegue con la tercera menor y Mayor (<i>fa</i> y <i>fa</i>[#]). A lo largo de la obra se usan escalas de <i>blues</i> desde distintas notas (<i>re, mi, la, fa, sol...</i>). La sensación no es propiamente tonal, ya que hay notas alteradas y no se define ninguna tonalidad de manera clara. Hay muchos cromatismos.
Aspectos armónicos. Son los más complejos por el uso que hace el compositor de la politonalidad, encontrándonos en algunos pasajes con que unos instrumentos tocan en un tono y otros lo hacen en otro tono como, por ejemplo, cuando suena la escala de <i>blues</i> de <i>Re</i> junto con la de <i>Do</i> Mayor, o la misma escala de <i>blues</i> de <i>Re</i> junto con la del tono de <i>Lab</i> Mayor. También podemos apreciar muchas disonancias, con acordes en los que hay notas a distancias de semitono entre sí.
Textura. Es básicamente polifónica al tratarse de una Fuga.
Dinámica. Tiene un inicio en <i>piano</i>, va creciendo hasta <i>fff</i>, coincidiendo con la apoteosis del caos y, de forma súbita, los dos últimos compases pasan a <i>pp</i>.
Articulación. <i>Legato</i> y, sobre todo, muchos acentos. También encontramos <i>glissandi</i> de los trombones.
Contenidos extramusicales. Se trata de música descriptiva y, en este fragmento, se hace eco del caos que habría antes de la Creación.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real (*Le Chaos*, minuto 3:32):

<https://www.youtube.com/watch?v=nWpAQ6AWMDA>

Partitura en pdf (*Le Chaos*, página 9):

https://web.archive.org/web/20211011104836/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/11/IMSLP555050-PMLP894852-PMLUS01187-Milhaud_creation_orch.pdf

Análisis emocional

Tempo. Es un tempo rápido, ya que se lleva a blancas, con lo que las corcheas resultan ser semicorcheas y estas pasan a ser fusas. Esa velocidad ya crea una sensación de prisa.
Ritmo. El ritmo, con sus muchos acentos, síncopas y contratiempos, puede causar una cierta crispación, sobre todo porque el tempo es rápido, como se ha indicado y

eso no permite seguirlo. También hay irregularidades en la acentuación de los compases, que no coincide en todos los instrumentos, lo que crea una impresión de inexactitud y falta de apoyo.

Melodía y Armonía. Son los dos aspectos más irritantes, especialmente en los momentos de intensidad fuerte o muy fuerte. La presencia de varias tonalidades a la vez crea un clima de caos, en el que nos sentimos perdidos y sin referencias, sin nada que nos oriente en cuanto a cadencias, tonalidad, algún patrón reconocible... el único aspecto que puede darnos un poco de coherencia es la forma, una Fuga clásica o casi, en la que podemos oír las entradas. Luego empiezan las politonalidades, las disonancias, dejándonos anonadados por los choques armónicos, la intensidad, la velocidad y la estridencia de algunas intervenciones instrumentales. Todo ello nos puede crear enfado y rabia, ya que no podemos acabar de comprender lo que estamos oyendo ni asimilarlo.

Interválica. El sujeto de la Fuga empieza de forma ascendente y sigue ascendiendo para acabar en sentido descendente. No es una melodía que se pueda cantar fácilmente debido a sus cromatismos. El contrasujeto es claramente descendente. No obstante, en este tipo de música predomina mucho más el ritmo, la velocidad y las disonancias que el tipo de intervalos melódicos, y si son ascendentes o descendentes. Nos encontramos ante un torbellino que nos arrastra y la percepción de la interválica es el último de nuestros problemas.

Timbre. Lo más curioso del timbre de esta obra es la utilización del saxo alto como si fuera la viola, la abundancia de percusión, el uso del piano y la mezcla de timbres de todas las familias, formando una especie de batiburrillo ensordecedor que nos va martilleando hasta lograr que nos sintamos agobiados e irritados.

Dinámica. Los momentos en los que la intensidad es muy fuerte son los más molestos, ya que la música nos invade debido a su volumen fuerte y no tenemos manera de escapar de ello; hemos de someternos a ese caos, tan bien descrito, que nos incomoda.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Después de una primera audición pasiva para familiarizarse con la obra, se vuelve a escuchar; previamente a esa segunda audición cada persona habrá elegido un instrumento de percusión que conecte con la percepción que ha tenido de la música. Por ejemplo, si se ha sentido muy enojado, elegirá uno de sonido fuerte y que permita la descarga emocional de la rabia. Se situarán

repartidos por el espacio y se pedirá que cada persona toque su instrumento, mientras escucha la música, solo en los momentos en los que se sienta enfadado, para poder así expresar su emoción y poderla depurar.

- Después de la actividad anterior, se hará una puesta en común en la que cada persona explicará sus sensaciones y si las ha relacionado con personas con las que esté enojado o con situaciones de gran enfado que haya vivido. Es importante darse cuenta de las asociaciones espontáneas que se hayan podido producir durante la audición que han acompañado con instrumentos.
- Cada persona realizará un dibujo que sea la plasmación de lo que ha expresado verbalmente y, al terminar, todo el grupo improvisará una música instrumental y vocal para cada dibujo, recogiendo lo explicado y lo que aporta el dibujo. La persona que lo ha hecho no toca ni canta; tan solo escucha y observa si los compañeros han captado lo que quería expresar.
- A continuación, se pide al grupo que improvise una música que exprese la emoción contraria a la que ha producido la audición: esta vez será una música serena, armónica, tranquila y amorosa, que contrarreste lo experimentado anteriormente, haciendo previamente una visualización para conectar con las emociones afectuosas. También se puede hacer una audición de alguna de las músicas del capítulo siguiente, que comunican amor y ternura.

Ejemplos musicales

Sujeto y contrasujeto de la Fuga

Sujeto de la Fuga

Contrasujeto

Ragtime, Stravinsky

Igor Stravinsky (1882-1971) compuso el **Ragtime para 11 instrumentos** en 1918, una obra corta en la que el autor experimenta con el *jazz*, en el marco de una corriente que se denominó *jazz sinfónico*. Stravinsky consideró esta obra un homenaje al *jazz* estadounidense y es uno de los tres *ragtime* que compuso.

Dura entre 4:40 y 5:00 minutos.

Análisis musical

Tempo. La partitura tan solo indica la velocidad metronómica: $J=160$.

Instrumentación. Un conjunto formado por: flauta, clarinete, trompa, corneta, trombón, bombo, caja, batería lateral, platillos, címbalo, dos violines, viola y contrabajo. Es destacable el uso del címbalo, un instrumento de cuerda antiguo y muy poco frecuente en la música sinfónica.

Estructura y forma. Tiene forma ternaria ABA. La sección A ocupa los compases 1 a 48. La sección B, a modo de Desarrollo, ocupa los compases 49 a 137. La sección A, la Reexposición, ocupa los compases 138 a 178. En las tres secciones encontramos hasta 4 temas que se van variando (ver *Ejemplos musicales*, al final de la ficha).

Ritmo. Está en compás 4/4. El ritmo tiene un papel fundamental en la obra, ya que es muy marcado al tratarse de un *ragtime*, un género que deriva de la marcha. A pesar de esta característica no siempre es fácil seguir el pulso. Es cierto que el contrabajo marca a veces el primer y tercer tiempo del compás, pero la complejidad rítmica impide entender claramente la pulsación en muchos momentos. Las síncopas son el principal elemento de esta obra, junto con la fórmula rítmica (so) y las corcheas. También se encuentra la fórmula (o) que es como la anterior, pero sin la semicorchea inicial.

Melodía. No hay armadura, pero eso no quiere decir que esté en *Do Mayor* o en *la menor*, sino que no tiene una tonalidad definida. Las melodías o motivos que se oyen son difícilmente reproducibles con la voz, no se pueden cantar por ser claramente instrumentales y atonales. Encontramos muchos cromatismos y ninguna referencia o centro tonal. Algunos motivos se basan en notas repetidas combinadas con intervalos de todo tipo.

Aspectos armónicos. Podemos señalar las mismas características que en el ámbito melódico: aunque se aprecia algún acorde diatónico, habitualmente la armonía se basa en el uso de notas con alteraciones y en la proliferación de disonancias. Es una música atonal, tanto melódicamente como armónicamente.

Textura. Se mezclan momentos de homofonía con otros de melodía acompañada y con elementos polifónicos.
Dinámica. Es muy variada, aunque se puede decir que predomina la intensidad fuerte y muy fuerte.
Articulación. <i>Pizzicato, legato, tenuto, sforzando, sfff</i> y muchos acentos.
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=c7sA4h772Dc>

Partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211011105105/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/4/46/IMSLP524086-PMLP180169-PMLUS00713-ragtime.pdf>

Análisis emocional

Tempo. El tempo es muy rápido, lo que crea sensación de energía y vitalidad, aunque esa misma velocidad puede generar crispación.
Ritmo. Es el único elemento que permite disponer de algunas referencias, a pesar de que la velocidad, las síncopas y la irregularidad de los acentos impiden tener una sensación de estabilidad y percibir la seguridad que habitualmente crea el ritmo y la percepción del pulso. En algunos momentos sí que es posible conectar con esas sensaciones positivas, pero luego, de repente, hay un cambio y volvemos a sentirnos sin soporte, sin apoyos, lo que crea inseguridad y cierto enfado.
Melodía y Armonía. Las disonancias, la atonalidad y los cromatismos producen un ambiente de cierto caos que la música nos va imponiendo, debido a la velocidad, la intensidad y la persistencia del ritmo. Poco a poco este <i>ragtime</i> va introduciendo en los oyentes unas sensaciones de irritación y cierto desagrado. La música nos envuelve e impone sus sonidos algo estridentes, aparentemente desorganizados -o al menos con una organización que no comprendemos de entrada- y disonantes. Nos puede hacer sentir rechazo y enojo.
Interválica. Como se ha comentado, aparecen bastantes cromatismos y saltos, junto con notas repetidas.

Timbre. El timbre es chirriante en muchos momentos debido a los agudos, la intensidad y el timbre de la corneta, violines y flauta, tocando con acentos. Este sonido produce sensaciones de exasperación.

Dinámica. Los momentos de intensidad *forte* y *fortissimo* favorecen el que las disonancias resalten de manera especial, lo cual contribuye a sentir rabia por lo que se nos impone sin que podamos asimilarlo, al menos en unas primeras audiciones.

Observación. A medida que se va escuchando esta obra, como sucede con otras muchas, se van entendiendo mejor todas sus características y puede dejar de crispár o hacerlo en menor medida.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Todo el grupo marca la pulsación durante la primera audición de la obra. Previamente, el musicoterapeuta les habrá indicado la velocidad a la que lo han de llevar. Se hará percutiendo con las manos sobre las piernas, de forma alternativa. Si resulta difícil seguir el pulso, en algunos momentos, el musicoterapeuta puede ayudar tocando un instrumento de membrana.
- Situados en círculo, cada persona marca un tiempo con las palmas, sin percutir demasiado fuerte para no tapar la música. Así, el tiempo o pulso se va pasando de unos a otros sin perder el turno.
- El musicoterapeuta enseña un obstinado de un compás y todos lo percuten con distintas partes del cuerpo mientras escuchan la audición: eJ eJ J 'por ejemplo. La síncopa inicial se percute sobre el pecho con dos manos alternativamente y las dos negras sobre una y otra pierna. Sobre esta idea, el musicoterapeuta o el grupo pueden inventar otros obstinados para ir variándolos.
- Después de las audiciones el grupo se sitúa en círculo y todos eligen instrumentos que crean adecuados para expresar lo que les transmite la música. Una persona, designada por el musicoterapeuta, inicia la improvisación con el instrumento, a la vez que con la voz debe expresar cantando las emociones que le ha despertado la música, sean las que sean. Puede añadir palabras o frases que describan mejor su sentir. Al cabo de unos instantes, el grupo se añade y canta y toca con esa persona siguiendo el clima que ella marca. Al terminar se para la música e inicia una nueva improvisación otro miembro del grupo.

- Para finalizar, se realiza una improvisación conjunta, cantando y tocando todos a la vez y expresando las emociones contrarias a las que se han generado con la audición; ahora será paz, perdón, amor, etc. El musicoterapeuta, previamente, conduce una breve visualización para situarse en esa nueva emoción.

Ejemplos musicales

Los distintos temas, tomados de la transcripción para piano hecha por el compositor

Introducción

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

Electric Counterpoint, Reich

Steve Reich (1936) compuso la obra **Electric Counterpoint** en 1987, en estilo minimalista. Esta es una versión para guitarra eléctrica y cinta, que incluye la grabación de bajos eléctricos y guitarras eléctricas. En el mismo año de su composición Pat Metheny realizó su grabación. La obra tiene tres movimientos. La propuesta de audición es la del **Movimiento III, Fast**.

Dura entre 4:30 y 4:50 minutos.

Análisis musical

Tempo. Es rápido. La partitura indica $J=192$, pero es medio tiempo, al estar en $3/2$.

Instrumentación. La versión propuesta es la interpretada por 7 guitarras eléctricas y 2 bajos eléctricos, todos grabados, y una guitarra eléctrica tocando en vivo sobre la cinta.

Estructura y forma. Tiene forma binaria AB-Coda. La sección A comienza con una guitarra tocando un obstinado de un compás y luego cada una de las guitarras restantes se agrega gradualmente. Parece estar en tono de *mi* menor. En la sección B hay un cambio de tono, a *do* menor, y todos los instrumentos intervienen. La tonalidad cambia a *mi* menor y de nuevo a *do* menor varias veces. Luego, 3 guitarras y los bajos dejan de tocar. La Coda termina en tono de *mi* menor con un gran crescendo hasta un acorde final también de *mi* menor.

Ritmo. Está en compás $3/2$ con cambios a $12/8$ en algunas voces, mientras otras siguen en compás $3/2$. El ritmo es un elemento importante y está formado, sobre todo, por ritmos sincopados y por ritmos cruzados o polirritmias. El ritmo presenta patrones obstinados que se pasan de unos instrumentos a otros, muchas veces desplazando los acentos.

Melodía. La melodía se basa en motivos muy breves (minimalistas) que se repiten durante todo el movimiento, con pequeños cambios y añadidos. Son melodías instrumentales, basadas en saltos y son más bien ritmos con distintas alturas de sonido que melodías propiamente dichas. En algunos momentos todos los instrumentos realizan los mismos obstinados pero desplazados medio tiempo (una negra) o un tiempo (una blanca). La sensación de repetición es constante en toda la pieza, ya que los cambios son pequeños y predomina la reiteración, rítmica y melódica.

Aspectos armónicos. Como acostumbra a pasar en las composiciones minimalistas no encontramos cromatismos. Las tonalidades no están definidas de manera convencional con acordes de subdominante, dominante y tónica, pero las notas que

intervienen son todas del tono que indica la armadura. Hay disonancias, fruto de los choques entre los distintos motivos que interpretan los diferentes instrumentos.
Textura. Básicamente, es una pieza contrapuntística, como indica su título. Este contrapunto consiste en los motivos rítmicos y melódicos desplazados en el tiempo y que se van sucediendo en distintas voces.
Dinámica. Los instrumentos grabados tienen pocas indicaciones dinámicas; algunos <i>mf</i> , algún <i>piano</i> y algún regulador de disminución de intensidad. La guitarra en directo tiene más indicaciones y, en general, está anotado que debe tocar con intensidad fuerte, con un crescendo final hasta <i>ff</i> .
Articulación. No hay indicaciones de articulación, excepto un acento en la última nota del movimiento.
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=qLMNN4hDO-Q>

Partitura en html (se puede descargar en pdf):

<https://web.archive.org/web/20211004101725/http://en.scorser.com/Out/300550697.html>

Análisis emocional

Tempo y Ritmo. Es rápido, aunque no excesivamente, ya que se lleva a la negra que es medio tiempo. Resulta un tempo moderado pero que da la impresión de mayor rapidez debido a la densidad sonora, puesto que en cada tiempo se oyen cuatro notas. La regularidad del pulso ofrece una cierta referencia, aunque no acaba de ser clara debido a los ritmos sincopados y a los desplazamientos de acentos de los motivos. Los obstinados rítmicos producen, al cabo de poco tiempo, una sensación de crispación e impaciencia, porque esperamos que cambie alguna cosa de manera sustancial y eso no se produce.

Melodía y Armonía. Los motivos melódicos no se pueden cantar ni recordar. La reiteración tan prolongada acaba por crear un efecto de saturación en el oyente, que se va irritando progresivamente a medida que escucha. No hay cambios significativos que nos saquen del bucle al que nos traslada la música. La aplicación de la técnica

compositiva de este estilo de música, es decir los motivos muy cortos que se repiten sin cesar y sin dar un respiro, puede acabar por producir un efecto de hartazgo que conlleva enfado y rabia.

Timbre. El timbre de las guitarras eléctricas resulta chirriante aquí, especialmente porque tocan en un registro bastante agudo, lo que provoca bastante nerviosismo.

Dinámica. La guitarra en directo, en intensidad fuerte, sumado al timbre y al registro agudo acaba de completar la sensación que puede tener el oyente de ser acometido y sobrepasado por la música.

Observación. Muchas personas, entre las que me cuento, consideran la música minimalista como una especie oportunidad para la meditación, como una música que te hipnotiza y te permite entrar en un estado de repetición, como cuando se escuchan o cantan mantras. Pero también es cierto que hay músicas más adecuadas que otras para crear este estado. Una condición es que sea una música lenta y con pocos sonidos, que permita dejar la mente en calma. Esta obra que se comenta es demasiado rápida, rítmica y movida como para meditar, aunque puede haber algunas personas a las que les cause ese efecto debido a las repeticiones. Es una música que se presenta en este capítulo, precisamente, por su capacidad de crear enfado.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- El musicoterapeuta invita a los participantes a escuchar la obra de la manera que prefieran y que pueden modificar durante la audición. El objetivo es que se permitan experimentar la emoción de enfado y expresarla corporalmente moviéndose, bailando o cantando. Después de escuchar la música se hace una puesta en común y cada persona expresa verbalmente cómo se ha sentido.
- Se escucha la obra de nuevo, esta vez con todo el grupo distribuido por el espacio. Cada persona usa su cuerpo y el de los compañeros para hacer percusiones corporales en forma de ritmo para acompañar la audición. Cada uno va moviéndose por el espacio mientras percute sobre su cuerpo y sobre el de un compañero cada vez, a medida que vaya coincidiendo con él en su desplazamiento. La propuesta es que se vaya creando un obstinado rítmico corporal colectivo para acompañar la audición.
- Se escucha una tercera vez, pidiendo a cada participante que, antes de escucharla, invente un corto obstinado melódico que exprese una emoción de agrado, cariño y afecto. Situados en círculo, uno por uno empezará a cantar su

obstinado, con intensidad floja, hasta sumarlos todos y sin dejar de escuchar la música. Los obstinados se pueden modificar un poco en función del conjunto y pueden ser con texto o sin texto, sobre una vocal o sílaba. Se indica a los miembros del grupo que intenten disfrutar de la repetición descubriendo distintas formas de articular los sonidos, haciendo cambios de intensidad, escuchando a los compañeros... el objetivo de esta actividad es contrarrestar las emociones de enfado, que se generan externamente a partir de la música, de manera constructiva y creativa, generando un clima que sea satisfactorio y en el que se puedan crear emociones más positivas.

Ejemplos musicales

Sección A, guitarra en directo y guitarra 1 (grabada)

Sección B, guitarra en directo y guitarras 1 a 4 (grabadas)

The image shows a musical score for Section B. It consists of four staves. The top staff is for guitar in direct, and the bottom three staves are for guitars 1, 2, and 3 (recorded). The music is in 4/4 time and features a complex, fast-paced melody with many sixteenth and thirty-second notes. The key signature has one sharp (F#).

Le marteau sans maître, Boulez

Pierre Boulez (1925-2016) compuso la obra **Le marteau sans maître** (*El martillo sin dueño*) en 1955, a partir de versos del poeta surrealista René Chair. La obra tiene 9 movimientos, cada uno de los cuales está escrito para una agrupación instrumental diferente. En cuatro de los movimientos, los que están basados en poemas, interviene la voz de una contralto. Otros cinco son solo instrumentales, a modo de comentarios sobre los movimientos cantados. La propuesta de audición es la del **Primer movimiento, Avant L'artisanat furieux** (*Antes de La artesanía furiosa*).

Dura entre 1:30 y 2:05 minutos.

Análisis musical

Tempo. La partitura indica *Rapide* (rápido), con el metrónomo a $\text{♩}=168$. Hay bastantes *ritardando* y *accelerando*, con vuelta al tempo inicial.

Instrumentación. Este primer movimiento es para Flauta en *Sol*, vibráfono, guitarra y viola.

Estructura y forma. Boulez expresó la necesidad de eliminar conceptos tradicionales como frase, desarrollo y forma, para posteriormente recuperarlos desde una nueva perspectiva. Así fue como empezó a usar el término *atematismo*, que es la no repetición de figuras y temas. En la presente obra es difícil encontrar una estructura según la idea clásica. Puede decirse que la forma se basa más que nada en la combinación de sonidos y timbres, y en la que se inicia el movimiento con diálogos entre la flauta y el vibráfono, por una parte, y por la otra entre la guitarra y la viola. En el compás 21 hay un solo de viola de tres compases y a partir de ese momento parece que los cuatro instrumentos se mezclan libremente entre ellos.

Ritmo. Empieza en compás 3/4, pero el compás cambia continuamente: 2/4, 3/8, 6/8, 5/8, 8/8, 7/7, 4/4... El ritmo es muy irregular durante toda la obra, aunque no hay valores rápidos. Es imposible detectar el pulso ni recordar ninguna figura rítmica.

Melodía y armonía. Esta obra está compuesta siguiendo el método dodecafónico, y más concretamente el serialismo integral, en el que existen varias series: una con los doce sonidos, una serie de intensidades, una de duraciones, otra de timbres, etc. No obstante, con esta obra Boulez quiso apartarse un poco de la rigidez de dicho sistema y se concedió más libertad en el uso de las series. No hay ninguna relación con la música tonal, sino que estamos ante la presencia de los 12 sonidos, sin que ninguno sea predominante ni se pueda tomar como un punto de reposo o centro tonal. Los sonidos que predominan son medios y agudos. No encontramos sonidos demasiado graves debido a la tesitura de los instrumentos, que no pueden bajar demasiado.

Textura. Está escrita en forma de diálogos entre los sonidos, que se superponen o se responden. Es lo más parecido a una textura polifónica.
Dinámica. Se dan todas las dinámicas, desde el <i>pp</i> al <i>ff</i> pasando por las intensidades intermedias.
Articulación. Encontramos <i>pizzicato</i> , <i>legato</i> , <i>tenuto</i> , <i>marcato</i> , acentos.
Contenidos extramusicales. Es una especie de comentario que precede a uno de los poemas que forman parte de la obra entera y que se llama <i>L'artisanat furieux</i> .

Recursos en internet

Partitura del primer movimiento en pdf:

<http://en.scorser.com/Out/300589910.html>

Partitura de toda la obra em pdf:

https://kupdf.net/download/boulez-le-marteau-sans-maitre-full-score_59ce961a08bbc53162686f81_pdf

Análisis emocional

Tempo y ritmo. Como se ha indicado, el pulso es imperceptible y el ritmo no está claro debido a los continuos cambios de compás, a los acentos y a la complejidad de las fórmulas rítmicas. Este aspecto crea una inestabilidad considerable, al no ofrecer ninguna referencia rítmica sobre la que apoyarse, con la consiguiente frustración y enfado.
Melodía y Armonía. Los sonidos que van sonando no parecen tener conexión o, al menos, no se evidencian para los que escuchan la obra sin un análisis previo de la partitura que les guíe respecto de los sonidos que forman la serie dodecafónica. No encontramos ningún punto de referencia, ninguna melodía que se pueda memorizar y tararear, ningún elemento que se pueda recordar, lo que genera desilusión y enojo. No solo no podemos entender la música, sino que, además, nos produce desazón e incomodidad. Todo ello genera rabia, cólera...
Interválica. Los intervalos son, en general, muy anchos, de más de una octava casi siempre, lo que impide que tengamos sensación de continuidad melódica. Es más bien una sucesión de sonidos aparentemente inconexos.
Timbre. El timbre de esta obra en general, y de este movimiento en particular es original y peculiar. La mezcla de instrumentos poco comunes y que habitualmente

no se oyen juntos confiere a la música un carácter diferente. Además, la falta de instrumentos graves, como el contrabajo u otros, nos transmite una sensación de estar suspendidos, de no tener una base que nos conecte con la tierra. Esta inseguridad crea emociones de temor y crispación en esta obra.

Dinámica. Es tan variada que no se sabe nunca qué seguirá, qué intensidad escucharemos.

Observación. Esta música es muy intelectual y requiere un trabajo de estudio y análisis previo de la partitura para entenderla. E incluso con ello, es difícil que conecte emocionalmente con los oyentes, en parte debido a su falta de melodía, que es el elemento de la música que más relación tiene con las emociones.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Durante la primera audición, pedimos a cada participante que realice un dibujo que exprese sus sensaciones y emociones. Cuando ha terminado la actividad se coloca el de cada uno en el centro, por turno, y todo el grupo le crea una música improvisada, con instrumentos y voz, que refleje lo que se manifiesta en él. La persona que ha dibujado no participa, sino que tan solo escucha para saber si la música que le están haciendo sus compañeros se corresponde con las emociones que ha experimentado.
- Se realiza una segunda audición en la que se indica que cada persona puede manifestarse libremente, quedándose quieta, moviéndose o danzando, haciendo percusiones corporales o tocando instrumentos para acompañar la música. La intención es descargar de forma musical y creativa el enfado o la rabia que se genere durante la audición.
- Ahora ya sin escuchar la música, el musicoterapeuta pide a los participantes que, de uno en uno, hagan una improvisación rítmica y melódica que exprese su emoción en ese momento, después de las audiciones y de las actividades realizadas. Cada persona inicia su canto, acompañándose de algún instrumento, y sus compañeros se añaden y le siguen, cantando y tocando cosas parecidas que reflejen su estado anímico.
- Para terminar, todo el grupo realiza una improvisación colectiva con voces e instrumentos, con la intención de serenarse y volver a un estado de ánimo calmado, paciente y amoroso. Antes de la improvisación el musicoterapeuta conduce una corta visualización para que cada uno se sitúe en su interior y

conecte con sus sentimientos de empatía y solidaridad y los manifieste junto con los de sus compañeros.

Ejemplos musicales

Inicio del movimiento

Rapide (♩ = 168) pierre boulez

The musical score is for the beginning of the movement 'Rapide' by Pierre Boulez. It is written for four instruments: Flûte en sol, Vibraphone, Guitare, and Alto. The tempo is marked 'Rapide' with a quarter note equal to 168 beats per minute. The key signature has one flat (B-flat). The score is divided into measures, with measure numbers 3, 4, 2, and 6 indicated above the Flûte en sol staff. The Vibraphone staff is marked 'baguettes dures'. The Guitare staff has dynamic markings 'ff', 'mf', 'pp', and 'p'. The Alto staff has dynamic markings 'mf' and 'pp'. The score shows complex rhythmic patterns with many beamed notes and rests.

Copacabana, Milhaud

Saudades do Brasil, Op. 67, es una **Suite** de doce danzas para piano de Darius Milhaud (1892-1974). La compuso en 1920 a raíz de una visita a América Latina que realizó en 1917-1918. Cada pieza se basa en un tango brasileño, un ritmo parecido a la samba y al *choro*, y lleva el nombre de un barrio de Río de Janeiro o de una ciudad brasileña. Esta obra es conocida por el uso de la politonalidad. En 1921 el propio autor hizo una versión para orquesta, con el opus 67b.

La audición propuesta es la de la **Danza IV, Copacabana**, en su versión original.

Dura entre 2:20 y 2:50 minutos.

Análisis musical

Tempo. La partitura indica <i>Calme</i> , es decir, calmado. La indicación metronómica es la de $J=88$.

Instrumentación. Es una pieza para piano solo.

Estructura y forma. La danza <i>Copacabana</i> está dividida en 5 partes, siguiendo la estructura ABCA'B. La sección A va desde el compás 1 al 20; la sección B desde el 21 al 37; la sección C desde el 38 al 53; la A' va desde el 54 al 73 y la B desde el 74 al 92. Se pueden ver los temas que forman cada sección en los <i>Ejemplos musicales</i> , al final de esta ficha.

Ritmo. Está en compás 2/4. El ritmo es un aspecto importante, ya que se trata de una danza. Destacan los ritmos característicos siguientes: (o) y ($\frac{3}{4}$) que se combinan con negras y corcheas. También podemos oír algunos pasajes de semicorcheas, pero pocos.

Melodía. Es un ejemplo de politonalidad, ya que una mano toca en un tono y la otra toca en un tono distinto. La armadura es la de <i>Do Mayor</i> , pero empieza y termina en <i>Sol Mayor</i> , en la mano izquierda, y en <i>Si Mayor</i> en la mano derecha. Durante toda la obra se oyen dos tonos distintos en las voces que tocan la melodía y en las que hacen el acompañamiento. La melodía es a veces muy lírica y cantable y en otras partes aparecen motivos más rítmicos que melódicos.

Aspectos armónicos. La presencia de dos tonalidades simultáneas crea una sensación de disonancia, de desafinación, como si alguien se estuviera equivocando de forma continuada al tocar las notas. Aunque la melodía, en general, es diatónica si nos atenemos a una tonalidad, el conjunto resulta discordante. En el compás 38 hay una modulación a <i>Do Mayor</i> , en las dos manos y después de algunos cambios de

tono, vuelve a las tonalidades iniciales, las que predominan en el fragmento: <i>Sol Mayor</i> en el acompañamiento y <i>Sí Mayor</i> en la melodía.
Textura. Se trata de melodía acompañada, aunque hay unos breves momentos de homofonía en forma de acordes, con el mismo ritmo en ambas manos.
Dinámica. Se mueve más bien en <i>piano</i> y <i>pianissimo</i> , llegando a <i>ppp</i> . Hay algunos momentos de <i>ff</i> , pero son los menos.
Articulación. <i>Legato</i> , <i>tenuto</i> y acentos es lo que predomina.
Contenidos extramusicales. Describe la añoranza (<i>saudade</i>) de Brasil.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real de toda la obra (*Copacabana*, en el minuto 5:30):

<https://www.youtube.com/watch?v=zZanU1ZaN6k&t=82s>

Partitura en pdf de toda la obra (*Copacabana*, en la página 7):

https://web.archive.org/web/20211011105352/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/1e/IMSLP544050-PMLP197253-PMLUS00928-MilhaudSaudades_do_Brasilpiano.pdf

Análisis tonal y armónico, con la partitura, el audio y los acordes cifrados (en inglés):

<https://www.youtube.com/watch?v=6xZ0eUYIOPE>

Análisis emocional

Tempo. No es demasiado rápido; estamos ante una obra calmada y tranquila por lo que respecta a la velocidad.
Ritmo. El ritmo es un elemento importante y, de hecho, el único que proporciona un anclaje emocional por su regularidad. Tiene un aire de balanceo, sobre todo debido a la síncope ($\frac{3}{4}$) que proporciona estabilidad al ser una fórmula repetida y que coincide con el pulso. Casi todas las fórmulas rítmicas ayudan a percibir de forma muy clara la pulsación y el compás, lo cual sugiere, en un primer momento, una sensación de tranquilidad y placidez que pronto se verá frustrada por los aspectos melódicos y armónicos.
Melodía y Armonía. Aquí es cuando empieza el enojo, pues lo que podría ser la audición de una obra amable y clara desde el punto de vista de su forma y del ritmo, se vuelve incómoda e irritante debido a la politonalidad y a las disonancias que

conlleve. De forma continuada, excepto unos pocos compases de la sección C, sentimos que algo no está bien, no está en su sitio, y molesta porque nos impide disfrutar de una melodía cantable y coherente, como la de la mano derecha en la sección A. La presencia de dos tonalidades, cada una con sus propias tensiones, nos resulta enojosa y puede llegar a crisparnos puesto que es el único aspecto que no está en consonancia con la sencillez de las melodías que, escuchadas de forma aislada, sin la superposición del acompañamiento en otra tonalidad, resultarían agradables.

Interválica. La melodía de la sección A, tiene un inicio descendente, como corresponde a una pieza que quiere reflejar la añoranza. Los intervalos, aquí, son poco significativos debido a las interferencias de la politonalidad.

Dinámica. El hecho de que tenga una intensidad floja y muy floja puede resultar más exasperante, ya que por un lado sugiere un ambiente sosegado y por otro va creando incomodidad y enfado, aunque también impide percibir los choques de manera tan intensa como se sentirían si se tocara en intensidad fuerte.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Después de una primera audición escuchando la música sin hacer nada más, el musicoterapeuta pregunta a los usuarios sus impresiones y emociones. El objetivo de esa puesta en común es ver hasta qué punto los participantes son sensibles a la coherencia tonal de la música y cómo les afecta una alteración de este tipo, sobre todo porque es muy probable que no hayan oído anteriormente ningún ejemplo de politonalidad.
- En la siguiente audición se pide a los miembros del grupo que acompañen la música con un obstinado de dos tiempos: o n | percutiendo la corchea con puntillo-semicorchea sobre el pecho y las dos corcheas sobre las piernas de forma alterna. Se pueden hacer otros obstinados a partir de algunas de las fórmulas que aparecen en la composición como, por ejemplo: $n \frac{3}{4}$ '.
- Después de desarrollar actividades con el ritmo, que es el elemento más seguro y claro de la obra, el musicoterapeuta tocará la melodía de la sección A y la de la sección B simplificada (la que se oye en medio de los acordes), para que puedan integrarla de forma individualizada, sin la otra tonalidad superpuesta. Cuando están familiarizados con dichas melodías y las puedan cantar, el musicoterapeuta les indica que van a volver a escuchar la grabación y que deben procurar seguir esas líneas melódicas, cantándolas, sin atender a los

elementos discordantes que se oyen. De esta manera están poniendo en práctica la capacidad de estar inmersos en una situación que les produce incomodidad y enfado sin que se sientan arrastrados por ella, sino que son capaces de focalizar su atención solo en la parte que les transmita bienestar.

- Improvisación tonal sobre una melodía. Repasar la melodía de la mano derecha de la sección A (8 compases más la anacrusa) y cantarla todos hasta aprenderla. A continuación, todos juntos empiezan a improvisar melódicamente sobre esa idea, de manera que el resultado sea armónico y tonal. Se puede usar algún instrumento para acompañar o bien percusiones corporales.

Ejemplos musicales

Sección A

Sección B

Sección C

Ebony Concerto, Stravinsky

Igor Stravinsky (1882-1971) compuso la obra **Ebony Concerto** en 1945 para el clarinetista Woody Herman. Es un **Concierto** en tres movimientos, siguiendo la estructura clásica, y compuesto en estilo jazzístico. La propuesta de audición es la del **Primer movimiento, Allegro Moderato**.

Dura unos 3:00 minutos.

Análisis musical

Tempo. *Allegro Moderato* es la indicación de la partitura. También se especifica la equivalencia metronómica, que es $h=88$.

Instrumentación. Es un Concierto para clarinete y banda de *jazz*. Los instrumentos que intervienen son: clarinete solo, 5 saxos, clarinete bajo, trompa, 5 trompetas, 3 trombones, piano, arpa, guitarra, contrabajo, 3 tom-tom, platillos y bombos.

Estructura y forma. Según algunos teóricos tiene forma Sonata. Según otros, tiene forma ABAC. Me inclino más por este análisis. Al final de la ficha puede verse la transcripción musical de las secciones (en *Ejemplos musicales*).

Ritmo. Está en compás 2/2, indicado como **C**. No cambia de compás. El ritmo es muy importante en todo el movimiento y muy marcado, como corresponde al *jazz*. Está formado por corcheas, negras y contratiempos de corchea: $n \downarrow E e \downarrow ' n n E \acute{E} \downarrow '$ que debido al compás partido suenan con la mitad de su duración, por lo que tiene bastante densidad sonora. Podemos apreciar hemiolias y muchos acentos sincopados.

Melodía. Los instrumentos en *Do* tienen dos bemoles en la armadura, con un cambio a tres bemoles y una vuelta a dos. La tonalidad principal es *Sib* Mayor y después *Mib* Mayor, en la sección B. En general, encontramos un tipo de melodía muy rítmica, formada por grados conjuntos que se repiten y alternan con saltos. También hay algunos pasajes melódicos, pero en general se oye más un conjunto de timbres y ritmos que una melodía que se pueda recordar, excepto en el solo de clarinete de la sección B, y en la sección C.

Aspectos armónicos. La armonía es muy libre, con una tonalidad que no se llega a definir, y aunque hay algunos acordes tonales, predominan las disonancias de segunda, con algunos momentos de politonalidad entre distintos instrumentos. El acorde final corresponde a *Sib* Mayor.

Textura. Encontramos bastantes pasajes de homofonía, en los que distintos grupos de instrumentos tocan de forma paralela el mismo ritmo. También hay momentos de melodía acompañada.

Dinámica. Es variada, aunque no encontramos apenas indicaciones de *forte*. Se mantiene entre el *piano* y el *mf*. Las trompetas usan a veces una sordina especial, llamada *wah-wah*, que apaga el sonido y le confiere un timbre muy característico. Los trombones también usan una sordina llamada *plunger*.

Articulación. *Staccato*, *pizzicato*, *sforzando* y acentos es lo que predomina. En algunos momentos, indicados como *cantabile*, el autor recurre al *legato*.

Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real de todo el Concierto:

https://www.youtube.com/watch?v=klQY_X1clMs

Partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211011105957/https://pdfcookie.com/download/stravinsky-i-ebony-concerto-scorepdf-ov14z3oyo8v1>

https://dlscrib.com/download/ebony-concerto-igor-stravinsky-157-score-and-parts_58a761b56454a7c052b1e9e4_pdf

Análisis emocional

Tempo. Es una composición rápida, con un tempo que se marca a blancas. Este aspecto comunica energía y vitalidad, aunque según en qué estado de ánimo se encuentren las personas puede producir rechazo debido a la velocidad.

Ritmo. Es muy marcado y con muchos acentos que no coinciden con el tiempo ni con el compás. Hay contratiempos y ritmos sincopados, que producen cierta inseguridad al no poder prever el pulso de una forma regular ni los acentos del compás. La seguridad primaria, proporcionada por el ritmo, no está consolidada, no notamos el arraigo. Esto conduce a una cierta irritación, al no poderse apoyar en algo tan básico como es el ritmo.

Melodía y Armonía. Las disonancias y la falta de una referencia tonal nos llevan a un estado de desagrado y de enfado, porque no podemos seguir ninguna melodía ni sentir la seguridad de una cadencia tonal o el apoyo de unas funciones tonales que se entiendan. Es algo que puede crispar a los usuarios.

Interválica. Las segundas menores, tanto melódicas como armónicas crean tensión e irritabilidad, sobre todo porque no están encuadradas en ninguna tonalidad.

Timbre. El timbre es uno de los aspectos más enojosos de este movimiento. Los instrumentos tocan muchas veces de forma chirriante, en tesituras muy graves o muy agudas, con sordinas tipo *wah-wah*, acentos, etc. La suma de las sonoridades del conjunto instrumental, mezclada con las irregularidades rítmicas y un uso muy libre de la tonalidad crean una cierta sensación de desasosiego y enfado.

Dinámica. La dinámica no destaca por ser fuerte, pero el tipo de instrumentos, especialmente las trompetas y el clarinete en registro agudo, tienen un sonido muy penetrante que puede hacer sentir atarantado y aturdido al oyente.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Esta obra es difícil de seguir llevando el pulso o el compás, por su complicación rítmica. Tampoco es fácil seguir las melodías. Así que una actividad que resulta más asequible es la de diferenciar algún instrumento. Concretamente, el piano y el clarinete. Este último es el solista, por lo que cuando interviene se hace notar, y el piano también destaca por su timbre tan distinto al resto de los instrumentos. Se divide el grupo en dos y se pide a unos que cuando escuchen el clarinete acompañen la música con percusiones corporales. Los otros harán lo mismo al oír el piano. No se trata de tocar un obstinado, sino de ir inventando ritmos que cuadren más o menos con los de la obra. Si resulta fácil se puede hacer un tercer grupo que toque al oír las trompetas. Si tocan a la vez los instrumentos, los participantes también lo hacen, superponiendo los ritmos inventados.
- Para trabajar la descarga de la rabia y el enfado que pueda producir la música, el musicoterapeuta pide a los participantes que tomen instrumentos de percusión y acompañen la audición con ritmos inventados. Se puede hacer una vez tocando flojo, para no tapar la grabación, y una segunda vez dejándose llevar y tocando todo lo fuerte que se quiera y tal como se sienta cada persona.

- Después de hablar de las sensaciones que ha producido la música y elaborar las distintas reacciones de rabia o enfado, el musicoterapeuta les hará escuchar una de las músicas del capítulo 13, para que les transmita afecto y ternura.

Ejemplos musicales

Sección A

1
2
3
4
5

Bb Trumpets

Sección B

Clarinete solo

Sección C

Alto S. 1
Ten. S. 1
Bar. S.
Fr. H.
Trpt. 1

10a

p *sm.* *sm.* *sm.* *sm.*

mf cant. *open* *p* *sm.* *mf cant.*

Kammermusik n. 1, Hindemith

Kammermusik (*Música de cámara*) es el título de ocho composiciones de Paul Hindemith (1895-1963) que se agrupan en tres números de opus: op. 24, op. 36 y op. 46. La audición propuesta es la de **Kammermusik n. 1, op 24**, compuesta en 1922. La obra está dividida en cuatro movimientos, de los cuales escucharemos el **Primero**.

Dura entre 1:05 y 1:17 minutos.

Análisis musical

Tempo. La partitura indica *Sehr schnell und wild* (muy rápido y salvaje). Se acostumbra a interpretar a una velocidad aproximada de $J=155$.

Instrumentación. Un conjunto de cámara formado por *piccolo*, flauta, clarinete, fagot, trompeta, acordeón, piano, sección de cuerda, xilófono, caja, címbalos.

Estructura y forma. Tiene una forma ternaria ABA-Coda. Cada sección se basa en motivos cortos que se repiten con variaciones y en distintas alturas. Especialmente, la sección A se basa en un motivo descendente de tres notas que muchas veces aparece solo y otras lo oímos ampliado (ver *Ejemplos musicales*).

Ritmo. Está en compás 3/4 con cambios continuos a 2/4, 4/4 y 5/4. El ritmo de este movimiento es un elemento fundamental, uno de los aspectos más peculiares por su velocidad, su regularidad casi mecánica y sus acentos. Durante todo el fragmento oímos de manera continuada semicorcheas, como un obstinado rítmico a cargo de distintos instrumentos. Las fórmulas rítmicas de la sección A) son muy características, formadas por dos fusas-corchea con puntillo. La sección B) se basa en series de cuatro semicorcheas precedidas del ritmo (m) en su primera parte y en un tresillo de semicorcheas-corchea en la segunda, el mismo ritmo que se usa en la Coda. Otros ritmos son los seisillos de semicorchea, que a veces coinciden con las cuatro semicorcheas creando un efecto de polirritmia.

Melodía y Armonía. La armadura corresponde a *Do Mayor*, pero no tiene una tonalidad definida, ya que se superponen acordes y melodías que parecen estar en distintas tonalidades, produciendo abundantes disonancias. Otras veces podemos percibir algo parecido a una tonalidad concreta, pero por poco tiempo, ya que enseguida aparecen notas que no son de esa tonalidad. Lo más parecido a una melodía cantable es el motivo descendente de la sección A. El resto del movimiento está formado por sucesiones de semicorcheas que buscan más efectos rítmicos que melódicos, a modo de una tocata barroca, pero con componentes armónicos politonales y atonales.

Textura. Es más bien de tipo homofónico, ya que en casi todo el movimiento distintos grupos de instrumentos realizan los mismos ritmos, ya sea acompañando (por lo cual podría considerarse una melodía acompañada) con obstinados rítmicos, o bien haciendo las mismas fórmulas rítmicas que componen la melodía.
Dinámica. Se interpreta todo el movimiento con intensidad <i>fortissimo</i> (ff).
Articulación. <i>Legato</i> en el motivo melódico descendente de la sección A. También hay muchos <i>staccato</i> en las semicorcheas que acompañan, muchos acentos y <i>sforzando</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.
Observación. Este movimiento es muy corto, apenas sobrepasa el minuto, pero es tan concentrado e intenso que es capaz de producir cambios emocionales en ese poco tiempo. No obstante, si se considera oportuno puede escucharse dos veces seguidas o usar esta audición como complemento de otra.

Recursos en internet

Video de de toda la obra:

<https://www.youtube.com/watch?v=paje0FWZ8Lw>

Partitura en pdf de toda la obra:

[https://web.archive.org/web/20211004103759/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/cb/IMSLP310192-PMLP233233-Hindemith -
Kammermusik No. 1, Op. 24 full score.pdf](https://web.archive.org/web/20211004103759/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/cb/IMSLP310192-PMLP233233-Hindemith_-_Kammermusik_No._1,_Op._24_full_score.pdf)

Análisis emocional

Tempo. Es muy rápido, lo que resulta muy estimulante y energético. También puede generar rechazo si los participantes tienen un ritmo vital bajo, por el gran contraste entre su pulso y el de la música. Este hecho puede provocar, de entrada, crispación y enfado.
Ritmo. Es exuberante y salvaje (como indica en la partitura); parece como si los músicos martillearan los instrumentos, los hicieran gritar de forma violenta, de manera que el oyente puede sentirse amenazado por la música, que se impone sin misericordia, lo que puede desatar fácilmente la ira de quien no se encuentre anímicamente en la misma sintonía. En muchos momentos es difícil seguir la pulsación a causa de los cambios de compás, de las polirritmias y de los acentos. No

es fácil usar aquí los aspectos rítmicos para lograr una sensación de seguridad primaria. Por el contrario, la música sugiere caos y cierta barbarie.
Melodía y Armonía. Además de los elementos rítmicos brutales, la melodía y la armonía contribuyen también a crear ese clima de fiereza, debido a las disonancias y a la politonalidad. No es fácil obtener una seguridad derivada de la claridad tonal y de las armonías. Al contrario, melodía y armonía tienden a inquietar y a crear crispación y enfado.
Interválica. Lo más parecido a intervalos melódicos es el motivo descendente de tres notas de la sección A, que luego vuelve a ascender. Es lo más semejante a una melodía e incluso se puede situar tonalmente, aunque luego se va repitiendo en distintas alturas.
Timbre. El timbre es muy particular, en parte debido al uso de instrumentos infrecuentes en la orquesta, como el acordeón, y a causa de los sonidos agudos y penetrantes de los instrumentos que inician el movimiento (clarinete y flauta), lo que convierte la melodía inicial de la sección A en una especie de alarido que crea una sensación de enojo, como cuando alguien nos habla gritando.
Dinámica. Es poco frecuente que en una composición solo haya una intensidad, prácticamente constante, durante toda la obra: <i>fortissimo</i> . Esto acaba de encolerizar a los oyentes, que se sienten agredidos por la música, invadidos y a su merced.
Observación. Puede ser que alguien conecte muy bien con esta música porque le permita tomar contacto con sus aspectos agresivos o airados.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Es importante hacer una primera audición escuchando tan solo, sin hacer nada más. Al terminar, cada persona toma un instrumento de percusión y realiza una improvisación individual, expresando musicalmente lo que ha sentido durante la escucha de la música. Si hay espacio suficiente se puede indicar que todos toquen a la vez, sin interferirse. Si no, cada persona hace una breve improvisación ella sola y el grupo tan solo escucha, sin intervenir.
- La siguiente audición de la misma música se acompaña con instrumentos de percusión (los mismos o distintos, según las preferencias de los participantes), creando una improvisación colectiva que permita sacar al exterior las emociones que provoca la música. Hay que tocar intentando no tapar el sonido de la grabación.

- Se hace una tercera audición, esta con movimientos y percusiones corporales. Se trata de implicar más al cuerpo en la exteriorización del enfado o la rabia. Distribuidos por el espacio, cada persona escucha, se mueve y percute sobre su cuerpo de manera libre.
- Una audición más analítica y racional consistirá en dividir el grupo en dos, con dos tipos de instrumentos: membrana y madera. Cuando oigan la sección A tocarán los de madera, improvisando ritmos para acompañar. Cuando oigan la sección B tocarán los de membrana. En la Coda tocarán todos.
- Una vez se ha descargado el enojo y la rabia, los participantes hacen una improvisación rítmica y melódica que contrarreste esas emociones. El musicoterapeuta conduce una pequeña relajación, conectando con la respiración, en la que cada uno pueda ponerse en contacto con sus emociones de afecto y amor, y expresarlas con instrumentos y con la voz, cantando.

Ejemplos musicales

Sección A

Sección B

Coda

Short Ride in a Fast Machine, Adams

Short Ride in a Fast Machine (*Viaje corto en un máquina rápida*) es una composición minimalista de John Adams (1947) compuesta en 1986. Es una fanfarria para gran orquesta y aunque tradicionalmente las fanfarrias son melodías breves para trompetas, utilizadas para ceremonias, funciones militares o con fines de caza, esta obra amplía mucho el concepto de fanfarria, pero conservando muchas de sus características.

Dura entre 4:30 y 4:40 minutos.

Análisis musical

Tempo. La indicación de la partitura es *Delirando* y una indicación de la velocidad de $h=152$.

Instrumentación. 2 *piccolos*, 2 flautas, 2 oboes, corno inglés, 2 fagots, 6 clarinetes, clarinete contralto, clarinete bajo, saxo alto, saxo tenor, saxo barítono, 4 cornetas, 2 trompetas, 4 trompas, 4 trombones, 2 bombardinos, tuba, violoncelo (opcional), 2 sintetizadores, celesta, timbales, sección de cuerda, percusión formada por: bombo con pedal, crótalos, *glockenspiel*, gran bombo, plato, caja, plato suspendido, pandereta, tam-tam grande, triángulo, caja china (baja, media, aguda), xilófono.

Estructura y forma. Es un movimiento que se divide en cuatro partes o secciones. Cada una presenta diferencias tímbricas instrumentales y una de ellas, la que marca las distintas secciones, es el uso de la caja china (*woodblock* en la partitura) llevando la pulsación de blancas. Así, en la primera sección, que va del compás 1 al principio del 79, interviene la caja china más aguda. En la segunda sección, que va desde la segunda mitad del 79 hasta el 121, interviene la caja china grave. La tercera sección comienza en el compás 122 y la caja china que interviene vuelve a ser la aguda durante 11 compases y luego es sustituida por la de registro medio. En la cuarta sección, compases 138 a 181, desaparece este instrumento y es relevado por el triángulo, que marca las negras. Esta sección cuarta es algo más lenta: se indica como $h=144$. Al terminar esta sección, una breve Coda de 8 compases retoma el tempo inicial.

Ritmo. El ritmo es constante durante toda la obra, incisivo, repetitivo, formado por fórmulas rítmicas que de manera obstinada se van repitiendo. Está llena de ritmos cruzados o polirritmias, hemiolias y numerosos cambios de compás y un insistente pulso marcado a la blanca o a la negra, según el compás. $3/2$ es el inicial, que se alterna con $2/2$ y $4/2$. También hay $7/4$, $6/4$, $9/4$, $5/2$, aunque estos compases son menos frecuentes y de breve duración. Las figuras rítmicas más usadas son las corcheas, que resultan semicorcheas al ser el compás de denominador 2. También abundan las negras y las negras con puntillo-corchea, combinadas con ritmos más

complejos a base de seisillos de corchea, tresillos de blanca y de negra... Casi siempre estos grupos coinciden con el ritmo continuo de corcheas que, a lo largo de la obra, siempre hay algún o algunos instrumentos que realizan, de forma constante, aunque con distintas acentuaciones (cada 6 corcheas o cada 4, por ejemplo).

Melodía y armonía. Las melodías son, en realidad, motivos rítmicos muy cortos que se van repitiendo y variando. También apreciamos acordes con ritmo y que realizan diversos instrumentos tocando a la vez. En la cuarta sección podemos escuchar a las trompetas y a las trompas haciendo una melodía con sonidos más largos, con figuras de blanca, redonda y blanca con puntillo-negra en forma de fanfarria, con intervalos amplios, algunos de más de una octava, y sentido ascendente y descendente. Es el único momento en que se percibe una melodía. La armonía es diatónica, como corresponde a la música minimalista, pero hay disonancias, muchas de ellas de segunda, como las que se producen entre los dos sintetizadores o entre los dos grupos de clarinetes, por poner un ejemplo. En algunos momentos se puede decir que hay una tonalidad, pero todo sucede de forma muy rápida y cuesta determinarla. Los tres acordes finales son *Mib Mayor*, *Lab Mayor* y *Re Mayor*, una especie de cadencia II-V-I pero con los grados II y V rebajados.

Textura. Casi siempre es homofonía, puesto que hay grupos de instrumentos que hacen el mismo ritmo, aunque con acentuaciones diferentes. En la sección IV podemos hablar de melodía acompañada, la que tocan las trompetas y las trompas y que acompañan los demás instrumentos, a la vez que forman homofonías entre ellos.

Dinámica. En general predomina la dinámica fuerte, muy fuerte y *fff*, con algunos cambios súbitos de intensidad.

Articulación. Encontramos *legato*, *staccato*, acentos, *staccatissimo*, *sf*, *sff*, *sfff* y *sffff*.

Contenidos extramusicales. La obra, según su autor, describe un corto viaje en un coche que va a toda velocidad y del que uno desearía bajarse.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

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

<https://www.boosey.com/podcast/Short-Ride-in-a-Fast-Machine-Score-Video/101585>

Partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211004105117/http://en.scorser.com/Out/300641460.html>

Análisis emocional

Tempo. El tempo es muy rápido, y tenemos una percepción clara de ello debido a que en toda la obra se marca muy claramente cada tiempo. Este aspecto crea sensación de vitalidad, pero también, como indica su autor, nos sumerge en una atmósfera delirante, en una carrera que nos estresa.

Ritmo. Es continuo, complejo, obstinado, con acentos diversos que se entrecruzan, dando la sensación de caos y de movimiento que no cesa, que no da ningún respiro. Te estimula y te impulsa, pero a la vez te desborda por la velocidad y las repeticiones. Te inundan los ritmos y te crean irritación debido, por un lado, a la reiteración de un pulso marcado sin cesar por la percusión y, por el otro, a todas las polirritmias que se producen.

Melodía y Armonía. Los cortos motivos melódicos que se repiten no se pueden seguir como una melodía como la que estamos acostumbrados a escuchar. Son motivos más bien rítmicos, excepto en la cuarta sección que, a fuerza de repetirse con un ritmo constante, una intensidad excesiva y una orquesta inmensa, crea una sobreexcitación que lleva fácilmente al rechazo por no poder asimilar tantos estímulos a la vez. Además, la reiteración de motivos de forma cuasi obsesiva incide en muchas personas creándoles crispación, por estar esperando cambios que no se producen. Hay unas partes que se mueven mucho, especialmente el ritmo, y otras que permanecen casi estáticas, lo que provoca impaciencia.

Interválica. La interválica no es significativa en esta obra, ya que se oyen los bloques de sonidos en forma de acordes, la mayoría de las veces, y los obstinados de corchea a modo de arpegios. Los intervalos de la parte en que las trompetas y las trompas realizan el motivo de la fanfarria son muy poco cantables, lo que genera poca sintonía con esa melodía.

Timbre. El timbre es uno de los aspectos más curiosos de esta obra, ya que además de usar instrumentos poco frecuentes, algunos de ellos tienen un papel poco habitual en las orquestas, como el caso de la caja china, que aquí es protagonista indiscutible. El sonido de este instrumento está presente en las tres primeras secciones de la obra provocado una especie de latido que es demasiado rápido para poderlo equiparar con el propio pulso cardíaco. Este hecho hace que sintamos que

nos piden acelerar demasiado nuestro ritmo vital, lo que puede provocar enfado y desagrado.

Dinámica. La intensidad tan fuerte con la que se toca esta obra, sumada a la sonoridad de una gran orquesta como la que se requiere, puede hacer que nos sintamos desbordados y sobrepasados por la música, lo que conlleva sensaciones de rabia y crispación.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Realizar una primera audición en la que cada participante escuche la música como desee: sentado, de pie, con movimientos, agrupándose con sus compañeros o tomándose de las manos en parejas, etc.
- Sentados en círculo, cada uno explica de forma verbal a los compañeros las impresiones que le ha causado la música. Cada participante realiza un dibujo que exprese lo que su compañero de la izquierda ha verbalizado, para lo cual deberá fijarse muy bien en las impresiones que describa. Es interesante que el musicoterapeuta pregunte a cada persona si hay algo o alguien que sea el destinatario del enfado que le ha despertado la música, si asocia su emoción con alguna persona o con algún hecho que le haya ocurrido.
- Una vez realizado el dibujo, todo el grupo pone música a cada uno de ellos, improvisando con instrumentos y voz e intentando reflejar lo que expresa cada dibujo. La persona que ha descrito la emoción, y que su compañero ha plasmado sobre el papel, no toca ni canta, tan solo escucha y luego dice si le parece que se ha reflejado bien su emoción, tanto en el dibujo como en la música creada. Si no ha sido así, expone cómo le gustaría que sonara la música: más fuerte o más floja, más rápida o más lenta, más rítmica o más melódica, etc. y se repite la improvisación.
- Una vez que se ha podido expresar el enfado verbalmente, con dibujos y tocando y cantando se hace necesario reconvertirlo a través de la improvisación musical. El musicoterapeuta conduce una breve visualización para ponerse en contacto con la ternura y el amor hacia uno mismo y hacia los demás y después de una inspiración larga y profunda, todos a la vez, se empieza a cantar sin instrumentos, procurando crear melodías que expresen esas emociones y que permitan contrarrestar el enfado y transformarlo en tolerancia y afecto.

Ejemplos musicales

Inicio de la obra

Delirando (♩ = 152)

Clarinet in A*
1 3
2 4

Horns in F
1 2
3 4

Trumpets in C
1 2
3 4

Trombones
1 2

Percussion 1

Synthesizer 1**

Synthesizer 2**

High Wood Block

f

sim.

Tpts.: always extremely short quarters

N.B.: Volume balance between the two synthesizers must be exactly equal.

The musical score is written for a full orchestra and two synthesizers. The tempo is marked as 152 beats per minute. The instruments are arranged in a standard orchestral layout. The score shows the first few measures of the piece, with various dynamics and articulations. A note about volume balance between the two synthesizers is included.

Masquerade, Khachaturian

Masquerade (o Maskerade) fue compuesta en 1941 por Aram Khachaturian (1903-1978) como música incidental para una producción del dramaturgo ruso Mikhail Lermontov. Posteriormente, en 1944, el compositor extrajo cinco movimientos para hacer una **Suite Sinfónica**, que es su forma más conocida e interpretada. El **último de los movimientos de la Suite es el Galop**, que es la propuesta de audición.

Dura entre 2:50 y 3:20 minutos.

Análisis musical

Tempo. Está indicado *Allegro vivo*. Se acostumbra a interpretar a una velocidad aproximada de $J=145$. Hay un cambio de tempo en el Interludio, indicado como *Andante ad libitum*, con un solo de clarinete.

Instrumentación. Orquesta formada por 2 flautas, *piccolo*, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 4 trompas, 2 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, bombo, platillos, caja, triángulo, campanas, xilófono, caja china y sección de cuerda.

Estructura y forma. Tiene forma rondó ABACABA con algunas variantes: Introducción-AABA-puente-CC-Interludio-ABA (a modo de Coda). Se pueden ver los temas de las secciones en los *Ejemplos musicales*, al final de esta ficha.

Ritmo. Está en compás 2/4, con un cambio a 3/4 (un compás) y a 3/8 (cuatro compases) justo antes de la C, en el puente. El ritmo es muy importante, ya que el *Galop* es una danza. Predominan las corcheas y las semicorcheas. Durante todo el movimiento se puede oír el ritmo constante de corcheas como acompañamiento.

Melodía y Armonía. Está en *Sib* Mayor. En la sección A predomina el ritmo. La sección B es más melódica y C vuelve a ser básicamente rítmica. No se puede hablar de melodía, excepto en la sección indicada, la B. La sección A presenta una sucesión ascendente de segundas y terceras en las que cada corchea es un intervalo armónico de segunda menor. Por ello, la sección A es altamente disonante, debido a esas segundas menores armónicas en la primera parte. La base armónica se construye sobre el acorde de tónica de *Sib* Mayor. El final está en *re* menor. La sección B está en *Sib* Mayor con algunas notas cromáticas. Hay un tema melódico y el conjunto es tonal, sin disonancias. La sección C está en *Mib* Mayor y vuelve al estilo rítmico, con repeticiones de notas y una progresión melódica descendente de tres compases. Acaba en *sol* menor. En el solo de clarinete, en el Interludio, oímos una escala cromática ascendente. El conjunto de este *Galop* combina momentos de muchas disonancias con otros consonantes y claramente tonales. La tonalidad está presente incluso en la sección A, que es disonante, con modulaciones cercanas y cromatismos.

Textura. En general se trata de melodía acompañada, aunque hay fragmentos de homofonía en los que grupos de instrumentos realizan el mismo ritmo.
Dinámica. Casi todo el fragmento se toca con intensidad fuerte, muy fuerte y <i>fff</i> .
Articulación. <i>Legato, staccato, pizzicato, acentos</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la interpretación con orquesta y la partitura para piano, en tiempo real, de toda la Suite (el *Galop*, en el minuto 13:12):

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

Video de la interpretación orquesta, donde se ven los instrumentos:

<https://www.youtube.com/watch?v=vq7kzObXBJ8>

Análisis emocional

Tempo. Tiene un tempo muy rápido, lo que impregna la música de dinamismo y vitalidad. El Interludio, más lento, representa un momento de relajación, de calma, para volver a la vorágine de la música. Significa una pausa dentro de las turbulencias de la pieza y permite recuperarse antes de volver a la carrera.
Ritmo. El ritmo y la velocidad imprimen al <i>Galop</i> un carácter parecido a una persecución. Puede generar un estado de ánimo crispado debido las fórmulas rítmicas que apenas dan un respiro: no hay silencios o notas largas, sino que cada tiempo se subdivide en corcheas, semicorcheas. El ritmo no para, y siempre oímos algunos instrumentos realizando esa especie de obstinado de corcheas, que crea la sensación de prisa y puede generar enfado al sentirnos acosados por la música.
Melodía y Armonía. Aunque hay fragmentos y secciones tonales, predomina la sección A, que se repite varias veces, con sus disonancias de segunda menor, que al ser muy incisivas y fuertes crean enojo. A las disonancias hemos de añadir la velocidad y la intensidad y el resultado final es de una pieza muy viva, pero que impone un ritmo y una celeridad que puede crear rechazo e ira.
Interválica. El aspecto más representativo son las segundas menores en forma armónica, que resultan muy ásperas.

Timbre. La orquesta ofrece una gran variedad de timbres. A la vez, comporta un gran volumen de sonido debido a la suma de todos los instrumentos. En la sección A, la más disonante, el tema principal está interpretado por los instrumentos más agudos (flautas y oboes), lo que aporta un grado más de crispación, ya que esos registros acostumbran a ser los más chirriantes, especialmente en *staccato*.

Dinámica. El volumen fuerte y muy fuerte contribuye en gran medida a la sensación de que la música nos invade, nos acomete y no podemos escapar de ella, produciendo irritación.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- En una primera audición se pide a los participantes que acompañen la música marcando el pulso con las manos sobre el pecho, en lados alternos. Cuando llegue el fragmento del cambio de tempo (Interludio, con el solo de clarinete) dejarán de marcarlo y se moverán libremente por el espacio expresando sus sensaciones. A la vuelta a la sección A seguirán como antes. Estar atentos al cambio de compás y acentuación cuando aparece el 3/4 y el 3/8, antes de C.
- En otra audición se situarán en círculo y el grupo llevará el pulso pasándoselo de unos a otros. Cada persona realiza una pulsación. Hay que estar muy atentos a causa de la velocidad. Al llegar al Interludio se unirán en parejas y se moverán libremente buscando una sincronidad de gestos. Parar en el puente.
- Aprender un obstinado de cuatro tiempos para acompañar la sección A cada vez que aparece: n ♩ | ♩ n | Para acompañar la sección B haremos el siguiente obstinado: je | ♩ Q 'y para acompañar la sección C la propuesta de obstinado es: É♩ e | n Q |
- Inventar acompañamientos corporales para acompañar la audición. Situados en círculo, cada persona improvisa libremente unos 4 compases, más o menos y sin necesidad de contarlos, y cuando termina le pasa el solo a un compañero con la mirada. Mientras, el resto del grupo marca la pulsación con dos dedos sobre la palma de la mano contraria. Recordar el cambio de compás.
- Escuchar de nuevo la obra, ahora prestando mucha atención a las emociones de enfado o rabia que se pueden despertar. Cada persona debe realizar acciones que le permitan descargar de forma artística y creativa esa rabia, como, por ejemplo, saltar, cantar, golpear rítmicamente un mueble, golpear

con los pies en el suelo, saltar a ritmo de la música, realizar gestos de un leñador cortando un árbol, etc.

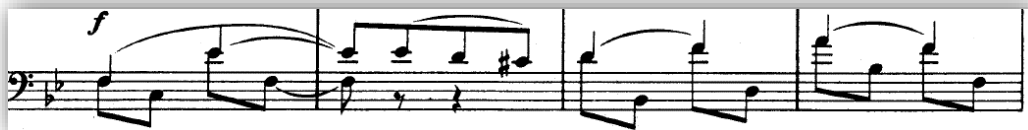
Ejemplos musicales

Extractos de la partitura para piano

Sección A

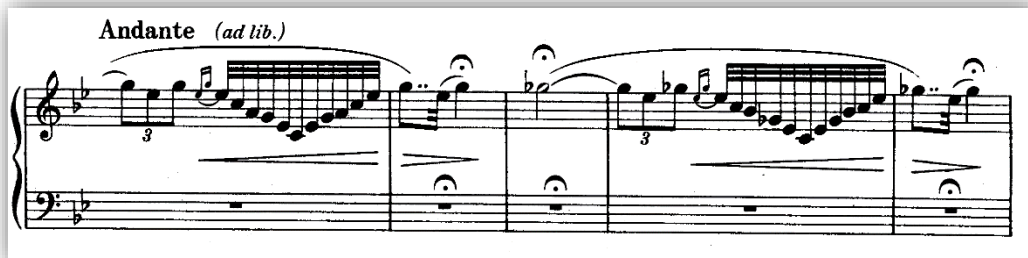
Sección B

Sección C

Interludio (solo de clarinete)

Historia del soldado, Stravinsky

La Historia del soldado (*L'Histoire du soldat*) es una obra teatral "para ser leída, representada y bailada", como la describió su autor. Fue compuesta por Igor Stravinsky (1882-1971) sobre un texto de C. F. Ramuz basado en un cuento popular ruso, en el que un soldado le cambia su violín al diablo por un libro que puede predecir el futuro. Se estrenó en 1918. Existe la versión teatral, con narrador, personajes y bailarines, y la *Suite*, más corta, que solo recoge la música, sin el texto. De dicha *Suite*, propongo la audición de la pieza **Petit Concert**.

Dura entre 2:50 y 3:10 minutos.

Análisis musical

Tempo. Se indica tan solo la equivalencia metronómica: $\text{♩}=120$.

Instrumentación. Está escrita para un septeto formado por clarinete, fagot, corneta (trompeta), trombón, percusión, violín y contrabajo. La obra teatral cuenta, además, con narrador, soldado, princesa y diablo como personajes, que en la *Suite* que escucharemos no aparecen.

Estructura y forma. Este fragmento incluye motivos que se han oído en partes anteriores de la misma obra. En el apartado de *Ejemplos musicales*, más adelante, se pueden encontrar los distintos motivos. El a) reaparece al final del fragmento en forma de obstinado.

Ritmo. La música de Stravinsky es muy rica en cuanto a cambios de compás. Esta pieza, en concreto, comienza en 3/4 pero a lo largo de su duración va cambiando constantemente de compás: 5/8, 3/8, 4/8, 7/8, 2/4, 5/4, 6/8, 4/4. A veces son cambios muy breves, que duran tan solo un compás, y hay varios seguidos. Algunas fórmulas rítmicas destacan, como (m) o (M) combinadas con negras y corcheas con distintas acentuaciones que se adaptan a los cambios de compás, y con algunas semicorcheas. En algunos momentos se puede apreciar una especie de polirritmia producida por los instrumentos que realizan distintas métricas. Por ejemplo, hay compases en los que uno tiene los acentos cada tres corcheas, mientras otro instrumento, simultáneamente, acentúa cada tres negras y otro lo hace cada cuatro corcheas.

Melodía. La melodía no tiene una tonalidad definida, sino que usa de manera indistinta cualquiera de las 12 notas. Hay pequeños motivos de carácter diatónico y otros más cromáticos, pero sin referencias tonales claras. Hay algunos momentos de arpeggios, que intentan retratar el ambiente militar, también hay notas repetidas y

saltos de todo tamaño. Las melodías y los motivos son difíciles de cantar, en parte por los giros melódicos, que no son habituales, y también por su complejidad rítmica.
Aspectos armónicos. La armonía, igual que la melodía, carece de un sentido tonal claro. Es cierto que hay momentos en los que el contrabajo toca sonidos que pertenecen a acordes conocidos (por ejemplo, <i>re</i> menor) pero que no encajan tonalmente con los que tocan las otras voces.
Textura. Es, sobre todo, melodía acompañada.
Dinámica. Es variada, aunque predomina la intensidad <i>piano</i> y <i>pianissimo</i> . El final es <i>fortissimo</i> , coincidiendo con la reaparición del motivo inicial a) en modo obstinado.
Articulación. Está indicado <i>legato</i> , <i>legatissimo</i> , <i>pizzicato</i> , <i>staccato</i> , <i>staccatissimo</i> y hay acentos.
Contenidos extramusicales. Describe el intercambio del violín que el soldado realiza con el diablo.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real con narrador al final (*Petit concert*, minuto 14:38):

<https://www.youtube.com/watch?v=S8VzuG8neCg&t=30s>

Audio con la música sola, sin narrador:

<https://www.youtube.com/watch?v=ajfFhr3PVs4>

Partitura en pdf de toda la obra (*Petit concert*, página 32 del pdf):

[https://web.archive.org/web/20211004150010/http://www.petrucclibrary.us/linkhandler.php?path=files%2Fimglnks%2Fmusic_files%2FPMLUS01491-Stravinsky - Histoire du soldat %28score%29.pdf](https://web.archive.org/web/20211004150010/http://www.petrucclibrary.us/linkhandler.php?path=files%2Fimglnks%2Fmusic_files%2FPMLUS01491-Stravinsky_-_Histoire_du_soldat_%28score%29.pdf)

Análisis emocional

Tempo. Tiene un tempo rápido que, además, transmite la impresión de velocidad debido a los ritmos que se interpretan. Esta pieza da sensación de vitalidad y energía.
Ritmo. Las continuas variaciones de compás y de acentuación, producen un ambiente de inestabilidad porque no es posible tener ninguna referencia de pulso o de compás. Además, la superposición de métricas distintas contribuye aún más a sentirse perdido en un mar de acentos y vaivenes rítmicos. Esta circunstancia

provoca cierta crispación al no poder prever nada de lo que va pasando en el aspecto rítmico, que es el más primario y vivencial.

Melodía y Armonía. La falta de referencias tonales, las armonías disonantes y el no tener tampoco ningún apoyo melódico contribuye a generar enfado e irritación. Todo es muy poco asequible en unas primeras audiciones. La crispación va en aumento hacia el final, debido al obstinado tenaz del motivo a) que se repite durante casi 30 compases.

Interválica. No tiene una gran trascendencia, puesto que no nos hallamos ante melodías que sean cantables o motivos que se pueden considerar ascendentes o descendentes excepto el motivo c).

Timbre y dinámica. El timbre tiende a la estridencia, especialmente por la intervención de la corneta y, muy notablemente, al final cuando retoma el motivo a) en forma de obstinado y con intensidad fuerte. Este timbre chirriante, sumado a todos los demás elementos crean un clima de agitación y rabia.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Antes de la audición el musicoterapeuta pregunta a los usuarios con qué colores asocian la rabia, el enfado y la irritación. También se comentan las diferencias que cada uno considera que hay entre estos términos, si piensan que son distintos y si pueden hacer una escala de graduación de menos a más. Cada persona elige tres colores, uno para cada emoción, y durante la audición musical realiza una especie de partitura en la que vaya plasmando la emoción o las emociones que le despierta la música, usando los colores sobre una línea temporal que pueda dar una idea de lo que ha sentido en distintos momentos de la pieza.
- Después de escuchar la música cada uno expresa verbalmente cómo se ha sentido, pero sin mostrar el dibujo.
- Se coloca cada dibujo en el centro y el grupo improvisa una música para cada uno de ellos, usando la voz y los instrumentos, pero sin asociar cada uno con la persona que lo ha explicado a fin de que la creación musical sea un reflejo de lo que se ha plasmado en el dibujo más que de las explicaciones verbales. El objetivo de esta interpretación es dar salida a los sentimientos de rabia que se puedan haber despertado, de manera que se expresen al tocar y cantar, siguiendo lo que sugiere cada dibujo. Cada persona puede comentar, a posteriori, si la improvisación sobre su dibujo ha reflejado o no su sentir.

- Luego, el musicoterapeuta dirige una visualización en la que cada uno se vea a sí mismo en armonía, sin enfado y con sentimientos de amor, y todo el grupo improvisa una música que refleje este estado de paz. Otra opción es, en lugar de improvisar, escuchar una de las músicas del siguiente capítulo, dedicado a la audición de música para el amor y la ternura.

Ejemplos musicales

Extraídos del arreglo para piano del autor

Motivo a)

Motivo b)

Motivo c)

pp

Musical score for Motivo c). The score is written for piano in 2/4 time. The right hand features a melodic line with eighth and sixteenth notes, including a triplet of eighth notes. The left hand provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. The piece concludes with a double bar line.

Motivo d)

Musical score for Motivo d). The score is written for piano in 2/4 time. The right hand features a melodic line with eighth and sixteenth notes, including a triplet of eighth notes. The left hand provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. The piece concludes with a double bar line.

Motivo e)

psub.

stacc.

Musical score for Motivo e). The score is written for piano in 2/4 time. The right hand features a melodic line with eighth and sixteenth notes, including a triplet of eighth notes. The left hand provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. The piece concludes with a double bar line.

Concierto para clavecín, Falla

Manuel de Falla (1876-1946) compuso su **Concierto para clavecín** entre 1923 y 1926. Se trata de un Concierto de cámara para solista y cinco instrumentos. Debido a la escasa sonoridad del clavecín, el compositor eligió instrumentos de poco volumen sonoro y procuró que no lo ahogaran y se pudiera oír bien al solista. Para ello, da instrucciones precisas en la partitura referidas a la colocación del clavecín, que debe estar en primer plano, y a la interpretación de los matices de intensidad, que deben adaptarse al clavecín y no taparlo. También puede interpretarse con piano, según el propio compositor.

El **Concierto** tiene 3 movimientos. La propuesta de audición es el **Primer movimiento, Allegro**.

Dura unos 3:00 minutos.

Análisis musical

Tempo. La partitura indica *Allegro*. Se acostumbra a interpretar a una velocidad aproximada de $\text{♩}=110$.

Instrumentación. Clavecín solista, flauta, oboe, clarinete, violín y violoncelo.

Estructura y forma. Tiene forma Sonata con la siguiente estructura: Exposición, compases 1 a 63. Desarrollo, compases 64 a 112. Reexposición, compases 113 a 139. Coda, compases 140 al final.

Ritmo. Está en compás 2/4 con cambios a 3/4, 4/4, 7/8. El ritmo es un factor primordial en este movimiento, ya que es muy marcado e insistente. Predominan las semicorcheas, combinadas con algunas negras, corcheas, tresillos de negra y una fórmula que se repite con el tema de la canción *De los álamos vengo, madre*, a veces con estas figuras rítmicas: $\text{n} \mid \text{o} \text{n} \text{'n} \text{n} \text{'l}$ y otras con aumentación o disminución de la duración de las figuras. También percibimos hemiolias, polirritmias, con semicorcheas en la mano derecha y tresillos de corchea en la izquierda, y muchos acentos rítmicos, la mayoría en tiempos débiles o formando parte de contratiempos. La sensación que transmite es la de un ritmo cambiante.

Melodía. La tonalidad inicial es *Re Mayor*, aunque en el compás 21 el clavecín y la cuerda cambian a la armadura de *Do Mayor*, mientras que la flauta y el oboe tienen 5 sostenidos en la armadura hasta el compás 27, en el que vuelven a *Do Mayor*. Hasta el final del movimiento hay diversos cambios de armadura, a veces en todas las voces y otras solo en algunos de los instrumentos. En el compás 20 la base de la melodía es una canción popular antigua, *De los álamos vengo, madre*, que recogió Juan Vázquez en forma de villancico polifónico en el siglo XVI. El tema de la canción

aparece con distintas variaciones melódicas y rítmicas y a veces puede ser difícil de identificar. Son los fragmentos más melódicos del movimiento. Hay un segundo tema que se repite varias veces, con variaciones, a modo de *ritornello*, y es el que aparece en los compases 1 a 7 a cargo del clavecín, en *Re Mayor*, y continúa transportado a partir del compás 8 (ver los *Ejemplos musicales*). Encontramos momentos de tonalidad clara, como *La Mayor* en el compás 90 y sucesivos, escalas modales y diatónicas mezcladas con momentos de disonancias y politonalidad. Recomendando visitar la web indicada mas abajo para profundizar en un análisis formal, armónico y tonal del primer movimiento de este *Concierto*.

Aspectos armónicos. La armonía es variada. Algunas veces, pocas, es tonal, pero en muchos momentos utiliza acordes con notas alteradas. La politonalidad está presente en muchos fragmentos, creando disonancias muy audibles y a distancia de semitono. A veces percibimos una melodía tradicional, y otras veces escuchamos una especie de tocata barroca, en el *ritornello*, pero sobre un fondo disonante y politonal.

Textura. Hay algunos momentos de homofonía, producida por algunos instrumentos que realizan el mismo ritmo, pero en general encontramos melodía acompañada.

Dinámica. Predomina la intensidad fuerte o muy fuerte durante todo el movimiento, llegando a *fff* en algunos momentos.

Articulación. *Legato, staccato, pizzicato, marcato, tenuto, marcatissimo y sfz.*

Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Partitura en tiempo real de todo el Concierto:

<https://www.youtube.com/watch?v=6UBTIXfUsSk>

Partitura en pdf de todo el Concierto:

https://web.archive.org/web/20211004150200/https://imslp.eu/files/imglnks/euimg/9/95/IMSLP12293-De_Falla_-_Concerto_for_Harpsichord_and_5_instruments.pdf

Análisis muy completo del Primer movimiento del Concierto:

https://web.archive.org/web/20211011110232/https://www.elgeniomaligno.eu/numero3/varia_falla_dominguezlacarcel.html

Análisis emocional

Tempo. La impresión del tempo es rápida, sobre todo teniendo en cuenta que abundan las semicorcheas, lo que crea mayor sensación de velocidad por la densidad sonora. Este aspecto confiere a este fragmento un ambiente enérgico y vital.

Ritmo. Los cambios de compás y de acentuación, los contratiempos y, sobre todo, los acentos en tiempo débil, que se prodigan de forma irregular, provocan una sensación de inestabilidad y de inseguridad al no poderse establecer una pauta rítmica previsible. Incluso seguir la pulsación resulta difícil, debido a la irregularidad de los acentos y a los cambios de métrica. Esta circunstancia contagia sensaciones de enfado al no poder usar la parte más fisiológica de la música (el pulso, el ritmo) como un soporte emocional sobre el que apoyarse.

Melodía y Armonía. Por un lado, podemos oír un tema melódico basado en una canción popular, pero, por el otro no es una escucha “limpia”, sino que queda interferida por las disonancias, que impiden una percepción que aporte seguridad. Esas disonancias tienden a causar crispación y enojo, ya que se pueden interpretar como leves agresiones a la tonalidad y a la uniformidad sobre la que poder apoyarse emocionalmente. En muchos momentos este *Allegro* resulta abrumador, debido al martilleo del clavecín, la intensidad fuerte, el ritmo irregular y la politonalidad.

Interválica. La canción tradicional tiene un inicio ascendente. No obstante, al no ser una obra melódica, en general los intervalos no tienen demasiada trascendencia emocional. En cambio, la disonancias armónicas sí que la tienen.

Timbre y dinámica. El timbre del clavecín aquí es usado con la intención de que sobresalga por encima de los otros instrumentos, lo que se consigue por la dinámica y la articulación: fuerte, muy marcado, indicado en la partitura como *quasi percussione*, con muchos acentos... Falla consigue una música sugerente pero que crea un grado importante de enfado, nos percute sin piedad y nos puede crear malestar, en muchos momentos, por las disonancias. El timbre agudo de la flauta colabora en gran medida a crear esa crispación.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- En una primera audición el musicoterapeuta pide a los participantes que escuchen la música de la manera que les apetezca: sentados, de pie, con movimientos, danzando, etc.
- En la segunda audición se pide a los usuarios que tomen un instrumento de percusión y acompañen la música con ritmos inventados, sin taparla.

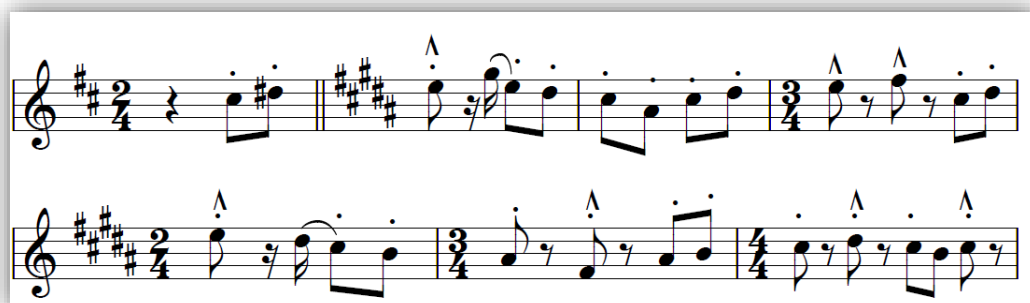
- Después de las dos audiciones, los participantes realizan una improvisación rítmica con instrumentos y percusiones corporales que exprese su estado de ánimo después de haber escuchado la obra. Hay que darles la consigna de descargar la rabia o el enfado que hayan experimentado.
- Para terminar, el musicoterapeuta les hace escuchar una música que despierte ternura. Previamente, llevará al grupo hacia ese estado con una visualización y pidiéndoles que evoquen situaciones de empatía, cariño y afecto.

Ejemplos musicales

Tema del *ritornello* a cargo del clave (en el inicio, compases 1 a 7)

Tema de la canción *De los álamos vengo, madre*, interpretado por la flauta y el oboe en octava (compás 20)

13. Músicas que comunican amor y ternura

En este apartado nos ocupamos de las músicas que generan las emociones opuestas a las del capítulo anterior, es decir, las que hacen que la persona experimente sensaciones de ternura, amor, afecto, cariño y amistad, con todos los matices que podamos encontrar.

Se trata de composiciones de carácter moderadamente lento, generalmente, aunque menos que las que están destinadas a conseguir calma y relajación. Por ejemplo, la mayoría de las obras propuestas en este apartado tienen velocidades que van desde $\text{♩}=55$ hasta $\text{♩}=90$. Se mueven con ritmos suaves y mantenidos, sin grandes cambios. Están en Modo Mayor, ya que si estuvieran en menor generarían tristeza debido a su lentitud. La intensidad es más bien *piano* o no muy fuerte, la articulación predominante es el *legato*. Pueden presentar cambios de dinámica, pero de forma suave, sin sobresaltos. Acostumbran a ser para orquesta, grupo de cámara o solista instrumental.

Son obras en las que predomina la melodía y esta es muy expresiva, de manera que conecta con la capacidad afectiva de cada persona que la escucha. Se podría decir que algunas de estas composiciones son “románticas”, ya que en la época del Romanticismo (siglo XIX) muchos autores componían esas obras para sus amantes, y en ellas reflejaban su cariño y su amor hacia esa persona. Ahora bien, he procurado no elegir músicas que irradien un excesivo dramatismo, tan propio de ese momento histórico y de ese movimiento, ya que el propósito de las audiciones es, por un lado, contrarrestar las emociones de enfado con las que han podido conectar con las obras del capítulo anterior y, por otro, descubrir las potencialidades afectivas y amorosas que todos tenemos en nuestro interior. Para ello necesitamos que las músicas sean constructivas y no transmitan la desesperación o las penas de un amor desgraciado y pasional, sino que propicien la conexión con la ternura en cualquiera de sus manifestaciones.

Utilizaciones terapéuticas

Trabajar con emociones positivas siempre resulta más sencillo que hacerlo con las que se consideran negativas, ya que casi todo el mundo tiene menos resistencias a

experimentarlas y a expresarlas. En este sentido, podemos usar las músicas de este apartado para neutralizar sentimientos de rabia e irritación como las que se han expresado y trabajado en el capítulo anterior, o bien podemos afianzar y reforzar las capacidades de amor y ternura presentes ya en los participantes, a través de la audición y de las actividades que aquí se proponen.

Otra opción es trabajar problemas específicos que pueda tener un usuario que esté atravesando una situación problemática relacionada con el amor, tanto si hace musicoterapia individual como si es miembro de un grupo. Realizando un trabajo específico con estas audiciones puede aprender a conocer y a manejar sus emociones. Muchas veces lo difícil no es amar, sino que lo que resulta dificultoso es la expresión de los sentimientos, algo que es necesario aprender a hacer. Es importante decir a las personas que las queremos y demostrárselo con la expresión del rostro, de los ojos, tomándolas de las manos, cuidando de ellas, haciéndoles una música y cantándosela, etc.

El trabajo en grupo ofrece un espacio privilegiado para desarrollar unas relaciones afectivas saludables en las que cada uno se pueda manifestar tal como es y se sienta amado y acompañado. La música ayuda a crear vínculos y favorece un ambiente cálido.

Las actividades que se proponen en este capítulo se basan en la expresión de las emociones de amor y ternura por medio de dibujos, escritura de palabras, frases, o poemas; también cantando, ya sea de manera improvisada o reproduciendo alguna de las melodías que se escuchan, puesto que el carácter melódico y cantable de la mayoría de ellas lo permite y el canto es la mejor manera de expresar la afectividad.

Además de facilitar momentos para dedicarse cuidados y masajes a uno mismo, el musicoterapeuta propone danzas en parejas en las que la comunicación sensorial y visual ayuda a la transmisión de los sentimientos de cariño y afecto entre los participantes. Cuidar a los compañeros cantándoles, dándoles masajes, haciéndoles caricias y diciéndoles las cosas que nos gustan de ellos son otras formas de expresar ternura y aprecio, motivados por una música que desencadena emociones intensas de amor.

Usar el propio cuerpo y el de los compañeros para acompañar la música marcando el tiempo o el pulso, tocar juntos instrumentos para crear climas de solidaridad, cooperación y estima, son otras de las propuestas de actividades para las audiciones.

Cada una de las 11 músicas ofrece distintas posibilidades, en función de su ritmo o de su melodía, de la velocidad o de los instrumentos que intervienen, pero todas tienen en común su capacidad para conectar con los aspectos más amorosos y tiernos de cada persona.

O mio babbino caro, Puccini

Giacomo Puccini (1858-1924) compuso la **Ópera cómica Gianni Schicchi** en 1918. Forma parte del llamado **Tríptico**, junto con las óperas *Il Tabarro* y *Suor Angelica*. **O mio babbino caro** (*Oh, mi papá querido*) es una **Aria** de la ópera *Gianni Schicchi* y una de las más famosas del repertorio operístico.

Dura unos 2:30 minutos.

Análisis musical

Tempo. *Andantino ingenuo*. Indicación metronómica: $\text{♩}=120$. En los tres últimos compases hay un *rallentando*.

Instrumentación. Soprano solista. Orquesta formada por flautas, oboes, corno inglés, clarinete, fagot, trompas, trompetas, arpa y sección de cuerda.

Estructura y forma. Tiene una forma binaria, basada en dos frases muy parecidas, que podemos denominar A y A'. La primera, A, tiene 8 compases. La segunda, A', se basa en motivos de la primera y es más larga, repitiendo los últimos compases y dando paso a una pequeña Coda basada en los motivos de la frase A. Se pueden ver las dos frases en los *Ejemplos musicales*, al final de esta ficha.

Ritmo. Está en 6/8. Es una música principalmente melódica, pero el ritmo tiene una importancia considerable al acompañar el canto con series de seis semicorcheas que de forma continuada interpreta el arpa. La cuerda grave marca el primer tiempo de cada compás y a veces los dos tiempos. El ritmo de la melodía es muy simple: corcheas, negras y negras con puntillo.

Melodía. Está en *Lab* Mayor. Es muy tonal, no hay cromatismos ni notas ajenas a la tonalidad. Alterna los grados conjuntos con algunas notas repetidas y algunos saltos. Es especialmente significativo el salto de octava ascendente, que aparece tres veces. Las dos frases A y A' giran alrededor de la nota *Lab*, que es la tónica y ejerce de referencia, apareciendo muchas veces en un lugar importante del compás.

Aspectos armónicos. No modula; tiene una armonía muy clara y tonal, con algún acorde de dominante secundaria. La cadencia final es plagal.

Textura. Es una melodía acompañada.

Dinámica. Casi toda el *Aria* se interpreta en intensidad *piano*, con algún breve crescendo, especialmente en el salto de octava.

Articulación. La melodía es *legato* en toda la pieza, igual que los pasajes de semicorcheas del arpa. Los contrabajos ejecutan *pizzicato*.

Contenidos extramusicales. No tiene ninguno, fuera de lo que expresa el texto.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real para voz y piano:

<https://www.youtube.com/watch?v=Pdrm8hiAfos>

Partitura de toda la Ópera en pdf (el *Aria* está en la página 68 del pdf):

<https://web.archive.org/web/20211011110512/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/10/IMSLP712060-PMLP60082-Puccini-SC88fsc.pdf>

Análisis emocional

Tempo. Al estar en compás compuesto, percibimos las corcheas como unidad de tiempo, más que como tercios de tiempo. Esto da una sensación de ligereza, de tempo bastante ágil y rápido, con lo que sentimos cierto dinamismo.

Ritmo. Los contrabajos marcando los primeros tiempos del compás, el ritmo incesante del arpa, junto con las figuras rítmicas de la melodía, sugieren un ritmo de vals que ayuda a mecerse y a dejarse llevar por un movimiento circular. Es más flexible que un compás de dos tiempos de división binaria y permite conectar con las emociones de afecto y empatía.

Melodía y Armonía. La melodía es muy sencilla, cantable, dulce y expresiva, lo que genera sentimientos de ternura. La claridad tonal ayuda a sentirse seguros y confiados en que no habrá ninguna sorpresa, nada que pueda provocar inquietud. La presencia reiterada de la nota *Lab* como referencia ayuda a sentirse apoyado tonal y emocionalmente.

Interválica. El salto de octava ascendente es muy expansivo y emocionante. Los intervalos ascendentes y descendentes están equilibrados en la melodía.

Timbre. El timbre de la voz humana tiene la capacidad de conmover, de hacer sentir hondas emociones. Comunica amor, ternura y protección. El arpa, con sus arpeggios, sugiere un sonido de agua transparente y aporta sensaciones de nitidez. La orquesta apoya con un sonido suave la melodía vocal, lo que llega a emocionar por sus distintos colores tímbricos.

Dinámica. El matiz *piano* sugiere proximidad, intimidad, afecto y ternura.

Observaciones. Aunque la letra pueda parecer dramática, en realidad es una ópera cómica. Es mejor no profundizar en el contenido del texto ya que, a no ser que se conozca el idioma, cuesta comprender el significado del aria.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Los participantes se sitúan en círculo tomados de las manos. Mientras suena la audición establecen un balanceo colectivo hacia derecha e izquierda alternativamente siguiendo la velocidad del tempo y prestando atención a los pequeños *ritardando*. Además del movimiento, añadiremos el contacto visual, de manera que cada persona vaya mirando sucesivamente a todos sus compañeros. Cuando coincidan dos miradas, las personas que se miran elevarán los brazos a la vez durante unos segundos, sin soltarse del resto, que también los subirán.
- A continuación, el grupo sigue colocado en círculo, después de haber elegido un instrumento de percusión cada uno, y se propondrá una improvisación vocal e instrumental a partir de la pieza escuchada. No tiene que ser igual, tan solo es importante conservar el clima y las emociones que ha despertado. Empieza uno de los participantes y se va añadiendo el resto, a una señal que cada uno dará a la persona de su derecha para que se agregue.
- Colocados en parejas, sentados o de pie, se vuelve a escuchar la obra y uno de los dos realiza al otro un suave masaje en forma de caricias siguiendo la música. Luego se intercambian los roles.

Ejemplos musicales

Frase A y A'

The image displays two staves of musical notation. The top staff is labeled 'Frase A' and 'Andantino ingenuo (♩ = 120)'. It begins with a treble clef, a key signature of two flats (B-flat and E-flat), and a 3/4 time signature. After a five-measure rest, it transitions to a 6/8 time signature. The melody consists of eighth and quarter notes, with some notes beamed together. The bottom staff is labeled 'Frase A'' and continues the melody from the first staff, maintaining the same key signature and tempo. It also features a mix of eighth and quarter notes.

Liebestraum n. 3, Liszt

Franz Liszt (1811-1886) compuso un ciclo de 3 Nocturnos llamados *Liebesträume S541*, es decir *Sueños de Amor*, que se publicaron en 1850 y fueron concebidos como canciones sobre poemas de Ludwig Uhland y Ferdinand Freiligrath. Son obras para piano solo. El **tercero** de estos **Nocturnos** es el más conocido. Existen dos versiones más, una en forma de canciones para voz de soprano y piano y otra como transcripción para piano a cuatro manos.

Liebestraum (el singular de *Liebesträume*) **n. 3** está basado en el poema de Freiligrath *O lieb, so lang du lieben kannst* (Ama, ama mientras puedas) y está dedicado al amor incondicional maduro.

Dura entre 4:40 y 5:10 minutos.

Análisis musical

Tempo. Está indicado *Poco allegro, con affetto*. Se acostumbra a interpretar a una velocidad que va desde $d=58$ a $d=62$, es decir que se toma la figura que vale un tiempo como referencia. La parte central se ejecuta *Più animato, con espressione*. Encontramos *sempre stringendo* y *affrettando* antes de volver al *tempo primo* en la tercera sección.

Instrumentación. Es una obra para piano solo.

Estructura y forma. Se puede dividir la obra en tres secciones, ABA, en las que van apareciendo los dos motivos principales (ver *Ejemplos musicales*), con variaciones y cambios de tono. La sección A presenta los temas a) y b). Termina con una cadencia de notas rápidas que da paso a la sección B, que hace oír de nuevo los dos temas con modificaciones y modulaciones. Esta sección B, o parte central, se interpreta más rápida. Termina también con una cadencia de notas rápidas que conduce de nuevo a la sección A, con el mismo tempo inicial, pero repitiendo tan solo el tema a). Una pequeña Coda cierra la obra, que va extinguiendo su intensidad y tempo.

Ritmo. Está en compás 6/4. Es una obra melódica, pero con un ritmo de acompañamiento marcado y constante. Las figuras rítmicas de la melodía son las blancas, blancas con puntillo y negras, preferentemente. También encontramos algunos ritmos de blanca ligada con una corchea-corchea, que le confieren un aire dramático. El acompañamiento se mueve siempre en series de un silencio de corchea y 5 corcheas, con la primera de cada tiempo articulada en la melodía:

Melodía. Está en tono de <i>Lab</i> Mayor. Se inicia con un intervalo de sexta Mayor ascendente, muy característico. La melodía del tema a) se basa en notas repetidas y grados conjuntos, combinados con algún salto. Es una melodía muy expresiva y cantable. La melodía del tema b) se inicia con notas repetidas y grados conjuntos, para evolucionar luego hacia saltos algo más grandes combinados con grados conjuntos, usando notas de distintos tonos. Su primera parte es cantable, hasta llegar a los saltos y a las modulaciones.
Aspectos armónicos. La armonía es algo compleja, con modulaciones a tonos alejados. Empieza en <i>Lab</i> Mayor, con algunas modulaciones en la segunda parte del tema b). La sección B, central, cambia de armadura y empieza en <i>Si</i> Mayor, tono que parece muy alejado, pero que, si pensamos en su enarmónico, <i>Dob</i> Mayor, no lo es tanto. El tema b) lo oímos aquí en <i>Do</i> Mayor. Va hacia <i>Si</i> Mayor y usando la enarmonía <i>sol#-lab</i>, vuelve al tono inicial de <i>Lab</i> Mayor. Cierra la sección una nueva cadencia, para regresar a la sección A y terminar en el mismo tono de <i>Lab</i> Mayor. Se trata de una armonía ampliada en muchos momentos, con acordes alterados, dominantes secundarias, cromatismos, etc. especialmente en las cadencias y en los momentos más intensos. También hay muchos momentos en los que la tonalidad está bien definida, especialmente los más líricos y tranquilos.
Textura. Es una melodía acompañada.
Dinámica. Es muy variada. Hay más instrucciones de carácter que de intensidad, aunque están muy relacionadas. Por ejemplo, en el tema a) indica <i>dolce cantando</i> o <i>dolce armonioso</i>. También <i>crescendo robusto</i>. Hay bastantes reguladores y una indicación de <i>ff</i> en la sección B.
Articulación. Sobre todo, <i>legato</i>. También <i>tenuto</i>, <i>staccato</i>, <i>portato</i>, acentos.
Contenidos extramusicales. Expresa el contenido emocional del poema.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=Y4XEPdYO5mM>

Partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211004150621/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/8/8a/IMSLP05980-Liszt - S541 Liebestraume No3 %28edition c%29.pdf>

Análisis emocional

Tempo. Aunque la velocidad del tempo no es muy grande el hecho de que el acompañamiento articule todas las corcheas que forman el 6/4 imprime una sensación de movimiento y de cierta rapidez, cosa que sugiere dinamismo, especialmente en la parte central, que es más movida.

Ritmo. Las corcheas del acompañamiento le dan un ritmo continuo, casi obstinado, que hace caminar la música. El compás 6/4 se percibe como una sucesión de 2 compases de tres tiempos, muy cercano al vals, con su ritmo circular y suave. La melodía mantiene un ritmo fluido y sencillo, con notas largas y sin contrastes rítmicos, lo que facilita la introspección en la sección A.

Melodía y Armonía. La melodía del tema a) es dulce y cantable, sugiere ternura y amor. La sección B, en cambio, tiene un aire apasionado y romántico, con un clímax de la obra que sugiere un amor vehemente y exaltado, pero finalmente se vuelve a la dulzura apacible del principio. La armonía de la sección B es uno de los aspectos que le confieren fogosidad a ese fragmento (junto con el aumento de intensidad), debido a las modulaciones y a los acordes alterados, pero a la postre la música recupera su carácter tierno y afectuoso.

Interválica. El intervalo de sexta Mayor con el que se inicia el tema a) es muy expresivo: sugiere apertura y afecto. Las notas repetidas de la melodía junto con los grados conjuntos imprimen a los temas sensaciones de cercanía y proximidad, dando la impresión de algo asequible.

Timbre. En esta obra podemos disfrutar de dos tipos de timbre del piano. Por un lado, el suave y soñador de la sección A y, por el otro, el timbre incisivo, fuerte e impetuoso en las partes fuertes de la sección B. Tenemos un contraste muy ligado al carácter tan distinto de los fragmentos suaves y de los enérgicos.

Dinámica. La dinámica en *piano*, durante casi toda la obra sugiere calma, sosiego y placidez, que da lugar a emociones de amor y ternura. En los momentos fuertes se nos despiertan sentimientos más arrebatados.

Observación. Con esta pieza se puede trabajar específicamente la emoción del amor romántico, ya que está compuesta con esta intención y su título es *Sueño de Amor*.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- El musicoterapeuta pide a los participantes que, durante la primera audición, escriban palabras, frases, oraciones o incluso breves poemas, según lo que les sugiera la música que escuchan en ese momento.
- Al finalizar, cada persona leerá en voz alta lo que ha escrito, como una forma de compartir sus emociones ante la música escuchada. Luego de cada intervención el grupo creará una breve improvisación vocal e instrumental que ilustre lo que la persona ha expresado. Después de una inspiración colectiva, todos empiezan a tocar y a cantar a la vez, sin texto, hasta que una persona, previamente elegida, marque el final. El autor de los textos no toca ni canta, tan solo escucha la música que le está creando el grupo para lo que ha escrito.
- Como conclusión del trabajo, el grupo elegirá algunas palabras o frases de las que se han leído y les pondrá música, cantándolas. Esta improvisación, vocal y con instrumentos, se ha de estructurar previamente, no solo eligiendo las palabras sino también el orden en que aparecerán y determinando si todos cantarán las mismas frases o palabras a la vez o cada uno cantará la que prefiera, escuchando el conjunto. Si todos cantan la misma, hay que determinar quién cambiará de palabra. Es importante para el grupo realizar este trabajo de organización, pues es una forma de intercambiar propuestas y llegar a acuerdos entre ellos.

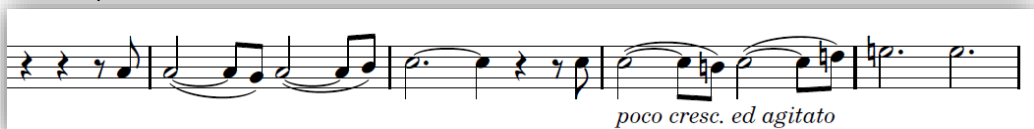
Ejemplos musicales

Sección A

Tema a)

Tema b)

Salut d'amour, Elgar

Salut d'amour (Saludo de amor), **Op. 12**, es una obra musical compuesta por Edward Elgar (1857-1934) en 1888. La compuso para su prometida con la que iba a casarse. Originalmente está escrita para violín y piano, aunque más tarde el propio compositor realizó una versión para orquesta que se estrenó en 1889.

En un principio le puso un nombre alemán a la pieza (*Liebesgruss*), pero pensó que se popularizaría mejor con un nombre francés, por lo que la tituló definitivamente *Salut d'amour*.

La propuesta de audición es la versión original para violín y piano.

Dura entre 3:00 y 3:20 minutos.

Análisis musical

Tempo. La partitura indica *Andantino*, sin referencia metronómica. Acostumbra a interpretarse a una velocidad entre $\text{♩}=90$ y $\text{♩}=96$. Hay cambios de velocidad indicados por medio de expresiones como *ritardando*, *stringendo*, *accelerando*, *rallentando*, *a tempo*, *tempo più lento*.

Instrumentación. Violín y piano.

Estructura y forma. Tiene una estructura ABAC con una Introducción de 2 compases y una Coda. La sección A, en la que el violín lleva la melodía, está formada por una frase de 16 compases dividida en dos periodos de 8. Se repiten los 16 compases. La sección B está dividida en dos partes, una de 14 compases en la que el violín lleva la melodía y otra en la que es el piano el que la realiza, durante 8 compases. Volvemos a A, pero esta vez la sección es más corta y le sigue una sección C que tiene un carácter conclusivo, a modo de cierre. En la Coda hay un breve recuerdo de A (ver los temas de las secciones en los *Ejemplos musicales*, al final de esta ficha).

Ritmo. Está en compás 2/4. El ritmo tiene una función secundaria, ya que es una pieza principalmente melódica. Las figuras rítmicas de la melodía se basan en negras y corcheas. El ritmo del acompañamiento es casi siempre en forma de síncopa de dos tiempos en la mano derecha del piano en la sección A: E ♩ É | mientras la mano izquierda marca la primera del compás. En la sección B cambia un poco el acompañamiento, pero sigue predominando la síncopa É ♩ É ' mientras la melodía repite el ritmo ♩ n |. En la sección C se introduce una fórmula rítmica nueva, la corchea con puntillo-semicorchea (o), que se alterna con corcheas y alguna síncopa.

Melodía y Armonía. Está en *Mi Mayor*. La melodía es el aspecto más significativo de esta pieza. Aunque tiene algunos intervalos grandes, se percibe como una melodía

cantable, dulce y expresiva. Es de carácter tranquilo, ya que el tempo es moderado y las fórmulas rítmicas no son rápidas. La sección B modula a *Sol* Mayor al principio, y la melodía se mueve por grados conjuntos y pequeños saltos. Vuelve a *Mi* Mayor. En C encontramos varias modulaciones pasajeras hasta volver al tono inicial. En A encontramos alguna nota cromática. Es una obra tonal, sin apenas disonancias, más allá de algunos acordes alterados, pero muy pocos. La tonalidad está bien definida y es muy clara y comprensible. La única sorpresa puede ser el cambio a *Sol* Mayor viniendo de *Mi* Mayor, pero se produce en un cambio de sección, lo cual favorece su asimilación.

Textura. Es claramente una melodía acompañada.

Dinámica. Aunque en la sección C se llega a una intensidad de *fortissimo*, la mayoría de la obra se toca con intensidad *piano* o *pianissimo*.

Articulación. En la parte del violín se indica *legatissimo* y encontramos algunos símbolos de *tenuto* y algún acento, igual que en el piano. En ambos instrumentos se indica que ha de tocarse *dolcissimo*.

Contenidos extramusicales. No es música programática propiamente dicha, pero expresa sentimientos de amor dedicados a una persona.

Recursos en internet

Video con partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=JYCjUCu8m9k>

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211011110950/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/11/IMSLP558533-PMLP03415-Elgar_Salut_d%27Amour_vn_%26_pno_in_E_Score.pdf

Análisis emocional

Tempo. Es un tempo medio, no muy rápido, pero tampoco excesivamente lento. Sugiere cierta vitalidad y dinamismo. Los cambios de velocidad forman parte de la expresividad de la pieza, a modo de un *rubato* romántico.

Ritmo. Es muy sencillo, no encontramos figuras complicadas ni difíciles de integrar. Es un ritmo que fluye, con las primeras notas de cada compás bien marcadas, lo que

produce cierta sensación de seguridad, atenuada por los cambios de velocidad. El ritmo da sensación de tranquilidad.
Melodía y Armonía. La melodía es dulce y suave, cosa que despierta sentimientos de amor. Es bastante romántica sin ser demasiado apasionada. Es una melodía que se puede cantar y que sugiere cariño y ternura.
Interválica. El salto de sexta descendente con el que empieza la sección A, y que se oye seis veces, es muy expresivo y sentimental, sobre todo por su regreso al sonido de partida con otro intervalo de sexta ascendente. Cuatro veces oímos una sexta Mayor y dos una sexta menor, con la aparición del <i>si#</i> . Entre el compás 11 y 12 encontramos otro salto de sexta Mayor, también muy emotivo, hasta alcanzar la nota más aguda de esta sección. Los grados conjuntos de la sección B proporcionan confianza y tranquilidad.
Timbre. El timbre del violín es incisivo y penetrante, además de ser muy expresivo. De alguna manera tenemos asociado el sonido de los violines a las escenas románticas. En este caso el violín expresa de forma muy efectiva los sentimientos amorosos que el compositor pretendía manifestar. Es una obra muy adecuada para desarrollar el amor y la empatía.
Dinámica. El predominio de la intensidad <i>piano</i> incita al recogimiento, a la vez que sugiere una relación íntima con uno mismo y con los demás. Hay unos breves momentos de clímax, en los que la música se vuelve fuerte para volver de nuevo a la suavidad inicial.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Los participantes se sitúan en parejas, de pie y de frente. Se dan las manos y se les indica que deben improvisar una danza siguiendo la música y mirándose. Deben estar atentos a los cambios de tempo y adaptar sus movimientos. Es importante mantener el contacto visual con la intención de transmitir al compañero todo el afecto y ternura que la música le sugiera a cada uno. En esta danza no dirige el movimiento ninguno de los dos participantes, sino que deben buscar el mutuo acuerdo teniendo presente en todo momento a la otra persona.
- Después de la actividad anterior, que ha servido también para que conozcan la música, el musicoterapeuta pide al grupo que cada persona elija un instrumento apropiado para crear un clima similar al de la música escuchada. Cuando todos lo tienen, se sitúan en círculo y se inicia una improvisación en la

que se busca generar una emoción similar a la experimentada, de suavidad, ternura, cariño y empatía entre todos. Se hace una inspiración profunda, todos a la vez, y se inicia la improvisación, en la que se usarán los instrumentos y la voz.

- Los participantes se sitúan en parejas, separadas entre sí. Una de las dos personas empieza a cantarle a la otra una melodía improvisada que conserve al clima y la emoción de la audición escuchada. La pareja escucha y recibe el cariño del compañero. Luego se intercambian los roles.

Ejemplos musicales

Sección A y Sección B

Sección A

Andantino (♩ = 80)

2

p dolce legatiss.

Sección B

1 2

sf p dolciss. pp

poco cresc. p sf dim.

poco rit. Tempo

p pp f p

rit. Tempo

Inicio de la sección C

dim. p dolciss. ff string.

Andante para flauta, Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) compuso el **Andante para flauta y orquesta, KV 315/285e**, por encargo de un flautista holandés. Es una obra en un solo movimiento para solista y pequeña orquesta.

Dura entre 5:35 y 7:10 minutos

Análisis musical

Tempo. Es un *Andante*, como indica su título. No está anotada la equivalencia metronómica, pero se acostumbra a tocar a una velocidad de $\text{♩}=76$, es decir la mitad del tiempo.

Instrumentación. Flauta solista y orquesta formada por oboes, trompas y sección de cuerda.

Estructura y forma. Tiene una forma ternaria similar a la Sonata. La primera sección, la Exposición, presenta el tema A) en el tono principal y el tema B) en el tono de la dominante, con una transición entre ambos temas. La segunda sección es el Desarrollo. La tercera sección, o Reexposición, presenta el tema A, y el tema B esta vez en el tono inicial, con una transición entre ambos. Esta tercera sección contiene la Cadencia, en la que en la época de Mozart el solista improvisaba un solo de lucimiento. Posteriormente el propio compositor empezó a escribirla. Ver la melodía de la sección A en los *Ejemplos musicales*, al final de esta ficha.

Ritmo. Está en compás 2/4, aunque se lleva el tiempo subdividido, como si estuviera escrito en 4/8. Al ver la partitura parece que el ritmo sea muy rápido por las fusas que aparecen, pero al llevar el tempo a la corchea las fórmulas rítmicas resultan ser negras, corcheas y semicorcheas. También es característica la fórmula rítmica (O) en el tema A. Aunque es una obra más bien melódica el ritmo tiene un cierto protagonismo, sobre todo debido al acompañamiento de la orquesta, que marca los tiempos y los compases.

Melodía. Está en *Do Mayor*. Tiene una melodía tranquila y cantable, sin muchos saltos, tanto en el tema A como en el B, aunque hay algunos arpeggios, especialmente en B. Encontramos algunas notas repetidas. Apreciamos bastantes cromatismos en forma de apoyaturas o notas de paso. También hay numerosos trinos.

Aspectos armónicos. Se perciben modulaciones a tonos cercanos. En la primera sección modula a *Sol Mayor* en el tema B, como se ha indicado, ya que es el tono de la dominante. El Desarrollo se inicia en *sol menor* y pasa por *re menor* y *la menor*. La

tercera sección regresa a <i>Do</i> Mayor, como es habitual en la forma Sonata. La armonía es consonante con cadencias claras y definidas.
Textura. Es una melodía acompañada.
Dinámica. Excepto en algún breve fragmento todas las anotaciones de la partitura relativas a la intensidad indican que hay que ejecutar la pieza <i>piano</i> .
Articulación. Encontramos <i>pizzicato</i> , <i>staccato</i> y <i>legato</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

https://www.youtube.com/watch?v=D_WS16nYVzA

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211011111224/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/4/4d/IMSLP16599-Mozart_-_K.315.pdf

Análisis detallado de los temas y las tonalidades:

<https://web.archive.org/web/20211004151721/https://musicnetmaterials.wordpress.com/2013/12/09/mozart-andante-para-flauta-y-orquesta-kv-315/>

Análisis emocional

Tempo. Tiene un tempo que se percibe bastante alegre, debido a que la orquesta marca las corcheas y parece que el pulso sea la corchea y no la negra. Esto le confiere cierto dinamismo sin dejar de sugerir calma.
Ritmo. El ritmo marcado de corcheas, que realiza la orquesta acompañando la melodía, pone énfasis en los tiempos y ayuda a percibir la pulsación como algo que sostiene la música, generando sensaciones de seguridad y placidez. El ritmo fluye de manera ordenada y sin esfuerzo.
Melodía y Armonía. Es una obra en la que la melodía resulta sencilla y serena, impactando emocionalmente. Es expresiva y <i>cantabile</i> , lo que genera sentimientos de cariño y ternura. Las consonancias y la armonía tonal imprimen a la música tranquilidad y sosiego, a la vez que despiertan emociones de ternura, afecto y bondad.

Interválica. El inicio es ascendente, aunque luego combina saltos con grados conjuntos, que producen sensación de cercanía. Hay bastantes saltos ascendentes que contribuyen a despertar sentimientos de optimismo.

Timbre. La orquesta ofrece un timbre cálido y cercano debido a los instrumentos de cuerda. La flauta tiene un sonido suave y muy ligado a la respiración, como casi todos los instrumentos de viento, lo que transmite emociones de proximidad y dulzura.

Dinámica. La intensidad *piano* en casi toda la obra mueve a la sensibilidad y propicia las caricias y los mimos.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Los participantes se distribuyen por el espacio. La consigna es que todos deben desplazarse e ir marcando la pulsación (la corchea) durante la audición, usando el cuerpo de los compañeros y cambiando de unos a otros. Puede coincidir que más de una persona esté percutiendo el pulso en un mismo compañero. Las percusiones deben hacerse suavemente, más como una especie de masaje y sin que sean de forma mecánica, sino con cariño. En el momento de la Cadencia, realizar un pequeño masaje sin marcar ninguna pulsación.
- Siguiendo con las percusiones corporales, y mientras se escucha de nuevo la audición, cada persona se mueve por el espacio, pero en lugar de buscar a un compañero para percutir sobre él la pulsación, debe hacerlo sobre su propio cuerpo, buscando distintos lugares y formas de marcarlo y con la intención de darse un pequeño masaje junto con algunas con caricias.
- Los participantes se sitúan en círculo. Cada persona, por turno, realiza dos percusiones corporales, cada una coincidiendo con un pulso, sobre la persona que tiene a su derecha, la cual hará lo mismo con la que tenga también a su derecha cuando haya acabado de recibir sus pulsos en ella. La idea es crear una complicidad a la hora de marcar la pulsación y colaborar entre todos usando con respeto y cariño el cuerpo del compañero para las percusiones. Se pueden percutir los pulsos sobre la palma de la mano del compañero, sobre su brazo o sobre la espalda, según determine el musicoterapeuta. Se puede unificar, de manera que todos percutan los pulsos de una misma manera predeterminada, o dejar que cada persona elija la manera como quiere hacerlo en el momento.

Ejemplos musicales

Primera sección: Exposición, con el Tema A y el Tema B

Tema A

Andante (♩ = 76)

6

11

15

Tema B

19

24

28

Aria de la Suite n. 3, Bach

Johann Sebastian Bach (1685-1750) compuso 4 *Suites para orquesta*, llamadas *Oberturas* por su autor. La ***Suite para orquesta n. 3, BWV 1068***, data de 1730. Está dividida en cinco movimientos. La propuesta de audición es la del ***segundo movimiento***, llamado *Air* o *Aria*.

Esta Aria se conoce también como ***Aria para la cuerda Sol*** por un arreglo que realizó un violinista en el siglo XIX para que se tocara exclusivamente sobre la cuerda más grave del violín, la cuerda del *sol*.

Dura entre 4:00 minutos y 6:00 las versiones más lentas.

Análisis musical

Tempo. No hay ninguna indicación en la partitura. Se acostumbra a interpretar a una velocidad que va desde $\text{♩}=60$ a $\text{♩}=65$. En realidad, se lleva a la corchea para que el tempo no resulta tan lento.

Instrumentación. Orquesta de cuerda formada por violines, violas y bajo continuo.

Estructura y forma. Presenta una forma binaria AB. La sección A está formada por 6 compases que se repiten. La sección B tiene 12 compases, también repetidos. La sección A se divide en 3 periodos de dos compases cada uno, mientras que la B se divide en dos temas de 4 y 8 compases respectivamente (ver las secciones A y B y los temas en los *Ejemplos musicales*, al final de esta ficha).

Ritmo. Está en compás 4/4. La melodía alterna las figuras largas con otras cortas, como las semicorcheas y las fusas, pero que al ser el tempo tan lento parecen durar el doble, o sea que las semicorcheas se perciben como corcheas, por ejemplo. El ritmo del bajo continuo tiene mucha presencia, porque es un obstinado de corcheas durante toda la obra, lo que hace que el pulso se perciba como la corchea y no como la negra.

Melodía. Está en *Re Mayor*. A pesar de ser una melodía que rítmicamente se mueve bastante es plácida, suave y amorosa. Es bastante saltada, especialmente en la sección A, y con algunos grados conjuntos sobre todo en B. Abundan los saltos de octava y los intervalos amplios (sexta, quinta...). Esos mismos saltos de octava los encontramos en el ritmo de corcheas del bajo continuo. Hay progresiones melódicas. Es una melodía claramente instrumental y muy poco cantable.

Aspectos armónicos. Presenta algunas modulaciones, la mayoría muy breves y todas a tonos cercanos. La sección A pasa por *mi menor* y *La Mayor*. La sección B se inicia

en <i>Re</i> Mayor y pasa por <i>mi</i> menor, <i>La</i> Mayor y <i>Sol</i> Mayor para terminar en el tono inicial, <i>Re</i> Mayor. La armonía es muy tonal y las cadencias están bien definidas.
Textura. Por un lado, tenemos una melodía acompañada por el bajo continuo y, por el otro, una escritura polifónica en la que los violines y las violas van respondiéndose y creando un contrapunto.
Dinámica. No está indicada, pero se acostumbra a tocar con intensidad <i>piano</i> .
Articulación. Tampoco está indicada. Se interpreta en <i>legato</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real del *Aria*:

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

Partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211013172543/https://us.imslp.org.ong/imglnks/usimg/1/17/IMSLP357195-PM1P100008-Bach; Suite 3 D maj BWV 1068.pdf>

Análisis muy completo del *Aria*:

<https://web.archive.org/web/20211004152122/https://musicnetmaterials.wordpress.com/2016/06/25/j-s-bach-aria-de-la-suite-no-3-en-re-mayor/>

Análisis emocional

Tempo. Es muy lento, lo que crea una sensación de tranquilidad, relajación y serenidad que permite recrearse en las emociones que despierta la música.
Ritmo. El ritmo obstinado de corcheas que marca el bajo continuo durante toda la pieza tiene un efecto un poco hipnótico, lo que ayuda a crear un clima soñador en el que dejarse llevar por la fantasía. Las notas largas de la melodía acompañan esta sensación de que el tiempo se ralentiza y podemos atender sin prisa a las sensaciones.
Melodía y Armonía. La melodía es suave y amorosa. Despierta sentimientos de placidez y nos conecta con nuestra parte más afectuosa, más inclinada a la empatía y a la generosidad. La armonía es clara y definida, lo que aporta seguridad.

Interválica. Los saltos melódicos de octava ascendente generan sentimientos de apertura, de ascenso hacia zonas elevadas de nuestra psique.

Timbre. La orquesta de cuerda imprime al *Aria* un clima expresivo, sobre todo por la intensidad tan suave con que se toca. Los violines, especialmente, tienen un sonido claro, brillante y a la vez dulce, lo que nos ayuda a experimentar sentimientos de afecto.

Dinámica. La interpretación en matiz flojo, *piano*, contribuye a despertar emociones de intimidad y ternura.

Observación. Esta obra puede usarse también en el apartado de músicas para calmarse y relajarse porque es muy lenta.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Mientras se escucha la obra los participantes, en círculo, se van pasando unos a otros el ritmo de corcheas del bajo, es decir el pulso, de manera que cada persona toque una corchea, percutiendo suavemente con dos dedos de la mano derecha en la palma de la mano izquierda de su compañero de la derecha. Cuando se llega a la sección B el musicoterapeuta hace una señal, establecida con anterioridad, y cambia el sentido de la pulsación, de manera que si iba hacia la derecha ahora irá hacia la izquierda o viceversa.
- Cada persona, sentada o de pie, de la manera en que esté más cómoda, se realiza a sí misma un masaje por todo el cuerpo siguiendo la audición y con el objetivo de cuidarse y darse cariño.
- Los participantes se sitúan por parejas y uno le realiza al otro un masaje suave transmitiéndole las sensaciones de afecto que le despierte la música. Luego se cambian los papeles.

Ejemplos musicales

Sección A e inicio de la Sección B, con los dos temas que la forman

Sección A

♩ = 34

p *pp*

1. 2.

Sección B

primer tema

mp

segundo tema

Barcarola, Offenbach

Los Cuentos de Hoffmann es una **Ópera** compuesta por Jacques Offenbach (1819-1880) y estrenada en 1851. La **Barcarola** forma parte de la ópera y se ha hecho muy famosa por su uso en algunas películas. Su título es **Belle nuit, ô nuit d'amour**. Es un fragmento para orquesta, coro y dos solistas vocales, generalmente dos mezzo-sopranos o una soprano y una mezzo-soprano.

La duración del fragmento es de 4:00 a 5:00, aproximadamente, una variación que se debe a las distintas velocidades de las grabaciones. Para que sea más relajante es mejor elegir las versiones más lentas.

Análisis musical

Tempo. No hay anotación metronómica, tan solo indica *Allegretto moderato* en la Introducción y *Moderato* a partir del tema A. Las interpretaciones están alrededor de la velocidad $J.=55$ desde el tema A. Hay algunos *ritardando* al final de las frases.

Instrumentación. Orquesta formada por flautas, oboes, clarinetes, fagots, trompas, arpa, triángulo, sección de cuerda, coro a tres voces (sopranos, tenores y bajos) y dos solistas vocales, que son los personajes de *Giulietta* y *Nicklausse*.

Estructura y forma. Tiene forma ternaria, con Introducción-ABA-Coda. Encontramos una introducción orquestal, llamada *Entreacto* en la partitura, que inician las flautas y las cuerdas, a las que se suma el viento madera hasta que entra el arpa y se añade el resto de la orquesta creando el ritmo de acompañamiento de un tiempo con corchea-silencio de corchea-corchea (ÊÊ Ê), que se mantendrá hasta el final. El tema A se inicia con el canto del primer motivo a), a cargo del personaje *Nicklausse*. Es una frase de ocho compases, con dos periodos de cuatro compases que se repiten. Luego, en el motivo b), entra el personaje de *Giulietta*, también con una frase de ocho compases con dos periodos repetidos. El tema B presenta alguna modulación y es más polifónico. Después de un breve puente se vuelve al tema A, ahora con soporte del coro, y termina con una Coda. Se pueden ver los temas y los motivos en los *Ejemplos musicales*, al final de esta ficha.

Ritmo. Está en compás 6/8. El ritmo constante durante toda la obra es el de negra-corchea (J Ê), en el caso de la melodía y de corchea-silencio de corchea-corchea (ÊÊ Ê) en el caso del acompañamiento. La función musical del ritmo es la de acompañar, imprimiendo la sensación de balanceo propio de las barcarolas, cuyo origen son los cantos de los gondoleros.

Melodía. Está en tono de *Re Mayor*. Lo más importante en este fragmento es la melodía, que tiene un carácter suave y tranquilo. El motivo principal, el tema A, está

formado por grados conjuntos y notas repetidas, con una extensión de tercera en el primer motivo (a). El segundo motivo (b) es muy parecido y también lo forman notas repetidas e intervalos de segunda; alcanza una extensión máxima de cuarta. El movimiento melódico es ascendente y descendente, de forma ondulante. En el tema B también se oyen grados conjuntos y notas repetidas, con la diferencia de que hay dos saltos de cuarta descendente y una pequeña progresión melódica a distancia de segunda ascendente.

Aspectos armónicos. Es una armonía consonante y muy tonal. Durante el tema A las armonías son de tónica y dominante. Luego, en el tema B, hay alguna modulación breve a *Sol* Mayor, para volver a las dos funciones tonales básicas iniciales. El coro, que canta vocales con la boca cerrada, hace de soporte armónico.

Textura. En el tema A, en el segundo motivo al que llamamos b), cuando entra el personaje de *Giuliette*) los solistas cantan de modo homofónico: distintas notas, pero igual ritmo. En el tema B escuchamos algunos juegos polifónicos. El papel de la orquesta es el de acompañar con el obstinado rítmico, que a veces coincide con el ritmo de los solistas.

Dinámica. La intensidad se mantiene en *pianissimo* durante casi toda la obra, con algún breve crescendo. En el final encontramos la indicación *ppp*.

Articulación. La melodía se interpreta en *legato*, mientras que la orquesta da la sensación de *staccato*, por la intervención de los silencios de corchea. Oímos algunos *pizzicati* y algún *sforzando* después del *crescendo*.

Contenidos extramusicales. Los contenidos son los que sugiere el texto.

Recursos en internet

Video con dos cantantes solistas³⁷:

<https://www.youtube.com/watch?v=0u0M4CMq7uI>

Video con la partitura para orquesta en tiempo real (aquí, los papeles solistas los canta el coro):

<https://www.youtube.com/watch?v=dJGenn9Kb5U>

Partitura en pdf:

---

³⁷ Aunque no acostumbro a indicar las grabaciones, en este caso me parece conveniente hacerlo porque hay versiones con distintas instrumentaciones.

[https://web.archive.org/web/20211004152443/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/8/8b/IMSLP557807-PMLP6710-Barcarolle from Tales of Hoffman - Full Score.pdf](https://web.archive.org/web/20211004152443/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/8/8b/IMSLP557807-PMLP6710-Barcarolle_from_Tales_of_Hoffman_-_Full_Score.pdf)

Partitura para voces y piano en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211004152608/https://www.free-scores.com/download-sheet-music.php?pdf=76987>

Análisis emocional

Tempo. El tempo es tranquilo, moderado, y transcurre a una velocidad inferior al pulso fisiológico habitual. Esta circunstancia produce sensación de tranquilidad y calma.

Ritmo. El ritmo constante de balanceo produce una sensación de sosiego y confianza. Da la impresión de que te columpias suavemente, generando sensaciones de afecto y placidez.

Melodía y Armonía. El modo Mayor le confiere un aire de optimismo y alegría. La melodía es muy sencilla, expresiva y amorosa y se asimila con mucha facilidad, sin esfuerzo. La armonía consonante ayuda a sentir seguridad y serenidad. El conjunto produce sentimientos de apertura, bondad y amor.

Interválica. Los intervalos estrechos imprimen sensaciones de intimidad, de poder replegarse sobre sí mismo. El sentido ondulante de la melodía, subiendo y bajando por grados conjuntos junto con el ritmo que va meciendo al oyente, producen la impresión de pequeñas olas que transmiten calma y afecto, como si nos acunaran.

Timbre. Lo más significativo de esta *Barcarola* es la voz, ya que contribuye a las emociones de protección y arrullo, como si nos cantasen una nana y como si alguien que nos ama nos estuviera cuidando con su cariño.

Dinámica. El hecho de que se mueva casi siempre en una intensidad *pianissimo* favorece la calma, la serenidad y la intimidad.

Observación. Es una pieza conocida y eso es un aliciente para los usuarios, que pueden disfrutar de una música que forma parte de su cultura musical. Puede usarse también para relajar.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Se forman parejas que se toman de las manos y se distribuyen por el espacio. Mientras escuchan la audición se mueven siguiendo la música, en una danza en

la que se debe procurar entrar en sintonía con la pareja, expresándole su afecto y aprecio con la mirada. Es una actividad de comunicación no verbal.

- Aprender la melodía de los dos motivos del Tema A y cantarlos, junto con la grabación, usando sílabas o vocales. Debe bajarse una octava la partitura. La parte del motivo b), que sube hasta el re_5 se puede bajar una octava más, empezándola desde el la_2 .
- Realizar una improvisación melódica del mismo estilo que la *Barcarola*. Los participantes se sitúan en círculo, tomados por la cintura, y empiezan a improvisar una melodía que sugiera el clima y la emoción que han experimentado al oír la grabación. Es preferible que empiece una persona lanzando una idea y que el resto se añada, repitiéndola al principio y modificándola después.

Ejemplos musicales

Tema A, con los motivos a) y b), y tema B

The image displays a musical score for two themes, Tema A and Tema B, written in treble clef with a key signature of one sharp (F#). The time signature is 8/8, indicated by the '8ª' and 'baja' (bass) notation. Tema A consists of two motifs: 'motivo a)' and 'motivo b)'. 'motivo a)' is marked with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. 'motivo b)' is marked with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. Tema B is marked with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and includes a crescendo (*cresc.*) marking. The score is presented on four staves, with the first two staves for Tema A and the last two for Tema B. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings.

Intermezzo, Brahms

Johannes Brahms (1833-1897) compuso las *Seis piezas para piano, op. 118*, (*Sechs Klavierstücke*) en 1893. Están dedicadas a Clara Schumann. Son unas de sus últimas obras. La **segunda** de estas piezas es el **Intermezzo, op. 118, n. 2**. Es la propuesta para esta audición.

Dura entre 5:10 y 6:20 minutos.

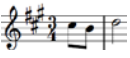
Análisis musical

Tempo. La partitura indica solamente *Andante teneramente* (Andante tiernamente). La velocidad a la que se suele interpretar va desde $\text{♩}=66$ a $\text{♩}=72$. Hay bastantes indicaciones de cambio pasajero de velocidad, con frases como *calando, ritardando, più lento, un poco animato, in tempo, tempo l.*

Instrumentación. Es una obra para piano solo.

Estructura y forma. Tiene una forma ternaria ABA'. La sección A va del compás 1 a 48; la sección B, del compás 48-49 a 76; la sección A' va del compás 76-77 al 116 (ver los *Ejemplos musicales*).

Ritmo. Está en compás 3/4. El ritmo de la melodía se mueve, en general, en negras, corcheas y blancas, destacando una fórmula rítmica, que tan solo aparece en la sección A, y es (o). También es un elemento diferenciador el acompañamiento de la mano izquierda, pues mientras en la sección A se mueve a ritmo de corcheas, en la sección B interpreta tresillos de corchea formando polirritmia con los demás ritmos, que son de división binaria. Excluyendo un fragmento a base de acordes en ritmo de negras, podemos apreciar el movimiento rítmico del acompañamiento durante todo el *Intermezzo*, ya sea con corcheas o tresillos.

Melodía. Está en *La Mayor*. Se inicia con un motivo, tan simple como expresivo, de tres notas que amplía su segundo intervalo hasta la séptima . Este motivo es una parte fundamental de la sección A. Lo podemos oír también en inversión desde otras notas, donde la segunda descendente se convierte en ascendente y la tercera ascendente pasa a ser descendente, tal como pasa con la ampliación del motivo y su intervalo de séptima: . Es un motivo muy cantable. La sección B desarrolla una melodía que combina los saltos con los grados conjuntos y que presenta una progresión melódica a distancia de segunda descendente.

Aspectos armónicos. El motivo inicial, de tres notas, está armonizado con el acorde de dominante (las dos corcheas) y de subdominante, la blanca. Cuando aparece

invertido acaba resolviendo en la tónica al cabo de algunos compases. En la sección A se percibe una modulación pasajera a *Mi* Mayor y breves pasos por *Sol* Mayor y *mi* menor para terminar la sección A con una clara cadencia en *La* Mayor. La sección B modula a *fa#* menor y es la más compleja armónicamente, ya que hay sucesiones de acordes cromáticos a ritmo de negra y alguna enarmonía, pero finalmente termina sobre el acorde de séptimo grado de *Mi*, que hace de dominante de *La* Mayor, el tono al que regresa para ir a la sección A'. La armonía es consonante y las cadencias son muy claras. Los cromatismos armónicos son pasajeros y ejecutados en intensidad *pp*. Encontramos abundantes acordes de dominante secundaria y algunos alterados, como corresponde a la armonía del Romanticismo.

Textura. En general se trata de melodía acompañada, excepto un breve pasaje de acordes en negras a modo de coral y que tiene estilo homofónico.

Dinámica. En general la dinámica es *piano (dolce)* y *pianissimo* con algunos momentos en *forte*. Hay bastantes reguladores que afectan a tres notas, de manera que actúan un poco como un acento sobre la nota central.

Articulación. Toda la composición se ejecuta en *legato* y con algún *portato*.

Contenidos extramusicales. No tiene ninguno

Recursos en internet

Partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=20Gb0JcviRA>

Partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211004152931/https://www.mutopiaproject.org/ftp/BrahmsJ/O118/intermezzo/intermezzo-a4.pdf>

Análisis emocional

Tempo. Es algo movido, sin llegar a ser rápido. Es un tempo que transmite cierta vivacidad.

Ritmo. El ritmo continuo del acompañamiento es un aspecto movilizador que da continuidad a las melodías. Ejerce de soporte sobre el que apoyarse y dejarse transportar por las emociones.

Melodía y Armonía. La melodía, especialmente la de la sección A, es muy lírica, dulce y amorosa. Despierta sensaciones de afecto y ternura. El motivo inicial, con sus tres

notas, es como una pregunta que se amplía con el intervalo de séptima ascendente. Nos deja en suspenso con la duda en el aire, una duda que no se resuelve musicalmente hasta que aparece este motivo invertido, en el compás 35-36 y que, finalmente termina con una cadencia auténtica (V-I) que afirma la tonalidad de *La Mayor*, creando la sensación de certeza y seguridad. La música nos ha mantenido en una especie de suspense armónico hasta ese momento, en el que nos ha posado delicadamente en el suelo. Todo este breve proceso se ha producido con dulzura y emoción, que es lo que transmite este *Intermezzo*. La sección B es algo más apasionada debido a las armonías cromáticas, pero sin perder la suavidad de las melodías ni el carácter íntimo y cercano. La vuelta a la sección A', con sus motivos cantables y expresivos, significa el retorno a la conexión con nuestra parte más tierna y afectiva.

Interválica. Como se ha comentado, la utilización de los intervalos melódicos y sus inversiones, así como el salto de séptima menor impregnan la música de emotividad.

Timbre. El piano usa aquí su timbre más cálido y apacible, con alguna breve indicación de *una corda*, que apaga su sonoridad y la hace más dulce todavía.

Dinámica. El predominio de la intensidad *p* y *pp* nos comunica sensaciones de introspección, de conexión con lugares personales en los que encontrarse con nuestros aspectos más cálidos y amorosos.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Mientras se escucha la música cada participante realiza un dibujo que exprese sus emociones. Una vez finalizada la audición, cada uno muestra lo que ha dibujado a los compañeros, expresando verbalmente sus sensaciones. Es importante que durante estas expresiones el grupo mantenga una actitud de máxima empatía y cariño hacia la persona que está manifestando sus sentimientos, poniéndose en su lugar y sintonizando con ella.
- Al terminar cada intervención, el grupo realiza una breve improvisación melódica vocal que transmita los sentimientos que ha comunicado la persona, tanto a través de su dibujo como de lo que ha explicado. Empiezan todos a la vez después de una inspiración colectiva y una persona, previamente elegida, marca el final. La persona que se ha expresado no participa, tan solo escucha y luego comenta si la música que le han creado se corresponde con su emoción.
- Los participantes se sitúan distribuidos por el espacio. Mientras escuchan la audición se desplazan despacio, y cuando coincidan con algún compañero le

harán una suave y breve caricia en las manos. A la vez, están todos atentos a las veces que aparece el motivo inicial entero (con seis notas) y cada vez que lo oigan, elevan los brazos suavemente mientras dura. El motivo se puede oír 4 veces en la sección A y otras 2 en la sección A', aunque la última vez la nota final no está a distancia de séptima de la anterior sino de octava. Este es el motivo que hay que reconocer:

Ejemplos musicales

Sección A

Op. 118, No. 2

Sección B

Cuarteto nocturno, Borodin

Alexander Borodin (1833-1887) compuso el **Cuarteto de cuerda n. 2** en 1881. A menudo se le denomina *Cuarteto Nocturno*, porque es el nombre de su tercer movimiento. Consta de cuatro movimientos. La propuesta de audición es, precisamente, el **tercer movimiento**, llamado **Notturmo**.

Dura entre 7:20 y 8:35 minutos.

Análisis musical

Tempo. Es un *Andante*. En algunas ediciones no hay indicación metronómica, pero se suele interpretar a una velocidad entre $J=60$ y $J=64$. La sección central se interpreta más rápida (está indicado *più mosso*), aproximadamente a $J=68$. En la tercera sección vuelve al *tempo* I.

Instrumentación. Cuarteto de cuerda formado por dos violines, viola y violoncelo.

Estructura y forma. Tiene forma ternaria ABA-Coda. La sección A va desde el primer compás hasta el 47 y se caracteriza por exponer la melodía principal, que está primero a cargo del violoncelo y luego a cargo del primer violín. La sección B, que va hasta la caída del compás 111, se caracteriza por ser algo más movida y con ritmos más rápidos (Ver *Ejemplos musicales*).

Ritmo. Está en compás 3/4. La melodía de la sección A tiene un ritmo variado, constituido por blancas, negras, negras con puntillo, corcheas, un tresillo de corcheas y un grupo de cuatro semicorcheas. En esta sección los instrumentos que acompañan la melodía, cuando está a cargo del violoncelo, realizan el siguiente ritmo sincopado durante 22 compases: $\acute{e} \downarrow \acute{e}$ 'Cuando es el violín primero el que hace la melodía el acompañamiento se convierte en un obstinado de corcheas, dos en cada tiempo. El ritmo de la sección B está basado en unas escalas en semicorcheas y en trinos de corchea con puntillo que resuelven con dos fusas. Al reaparecer A, y mientras el violoncelo expone el tema principal en canon con el primer violín, vuelve el acompañamiento de síncopas a las que se añade uno con tresillos de corchea. Cuando es el violín primero el que retoma la melodía, el acompañamiento se convierte en un trémolo de fusas a cargo de la viola, junto con las corcheas del violoncelo, hasta casi el final.

Melodía. Está en *La* Mayor. En la sección A la melodía principal es muy lírica y cantable. Está formada por saltos y grados conjuntos. Se mueve tonalmente entre *La* Mayor y *si* menor. La sección B es más rítmica y menos lírica, debido a las escalas ascendentes y a los trinos. Está en *Fa* Mayor con distintas modulaciones. La sección B utiliza en algunos momentos partes de la melodía principal con cambios de tono.

En el retorno a la sección A escuchamos la melodía en forma de canon a la octava, entre el violoncelo y el primer violín, a distancia de un tiempo. Luego, el juego polifónico se produce entre el primer y el segundo violín. Hay muchos trinos y mordentes.
Aspectos armónicos. La armonía de la sección A es mucho más sencilla que la de B, que es muy modulante y enriquecida con acordes alterados y dominantes secundarias. No es disonante, porque los cambios que se producen son pasajeros, pero sí que crea cierta sorpresa.
Textura. Mayoritariamente se trata de melodía acompañada con breves momentos de homofonía y otros de polifonía, como se explica en el apartado <i>Melodía</i> .
Dinámica. La sección A se ejecuta en intensidad <i>piano</i> , <i>cantabile ed espressivo</i> , mientras que en B hay <i>crescendos</i> que llegan hasta el <i>forte</i> y el <i>fortissimo</i> , con la indicación frecuente de <i>appassionato</i> e <i>risoluto</i> en las escalas ascendentes de semicorcheas.
Articulación. Es muy variada. En A predomina el <i>portato</i> y los acentos; también <i>legato</i> . En B predominan los <i>staccato</i> , los acentos y también <i>portato</i> , <i>pizzicato</i> y <i>legato</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=CTPrcBAq28Q>

Partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211004153116/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/e/eb/IMSLP12170-Borodin - Notturmo from String Quartet no.2.pdf>

Análisis emocional

Tempo. Tranquilo en la sección A y más rápido y agitado en la B. Pasamos de la calma a la pasión y volvemos a la calma.
Ritmo. Está muy presente en el acompañamiento, lo que ayuda a crear un soporte de seguridad en la parte más elegíaca y onírica, permitiendo tomar contacto con las emociones de ternura sin peligro de perderse en ellas. En la parte central podemos

conectar más con los aspectos pasionales del amor, ya que no está ese soporte rítmico, lo que nos permite experimentar unos sentimientos más vehementes, para volver luego a un afecto más sosegado.

Melodía y Armonía. La sección A transmite placidez y cariño, por su melodía tan hermosa y entrañable. La sección B con sus escalas ascendentes va conduciendo al oyente a pequeños clímax, afirmados por los trinos, que le transportan a un estado más agitado e inflamado. La armonía de esta sección, sin ser disonante sí que es muy cambiante, lo que crea expectativa. Está en un tono bastante distante al de la sección A. La vuelta a la sección A, con su armonía más convencional, nos devuelve a las sensaciones de afecto más serenas.

Timbre. El cuarteto de cuerda ofrece muchos timbres distintos, desde el del violoncelo tocando en registro agudo, con un sonido sublime, al del mismo instrumento en registro grave y profundo, aportando seguridad y enraizamiento. Los violines cantan las melodías de forma suave, pero penetrante. El conjunto de sonoridades y registros, con sus coloquios, parece expresar un romance.

Dinámica. Podemos apreciar momentos de gran suavidad y volumen muy bajo y otros de intensidad emocional y volumen fuerte. Es un contraste interesante para trabajar las polaridades de las distintas emociones amorosas.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Antes de la audición, sin explicar de qué obra se trata ni dar ningún dato más, el musicoterapeuta aclara a los participantes que la obra que escucharán refleja dos ambientes anímicos diferentes relacionados con el amor y deben descubrir con cuál de los dos se identifican. Para indicarlo, se les pide que precisen si es el fragmento del principio (o el del final, puesto que el tema A se repite) o el del medio (el tema B).
- Una vez se termina la audición se comentan las impresiones para ver si coinciden entre los que han indicado que se identificaban con cada una de las partes. El musicoterapeuta vuelve a poner la audición, pero solo la sección A. Al terminar, las personas que han coincidido con esa emoción realizan una breve improvisación vocal e instrumental (con instrumentos que han elegido especialmente para ello) y que refleje lo que transmite la música y lo que les ha llegado a ellos. El resto del grupo escucha. Luego se hace lo mismo con la parte central, la sección B, y con los participantes que han conectado más con ella, usando instrumentos que les haya parecido, previamente, que transmiten esas

emociones. El resto del grupo tan solo escucha. Si una o varias personas no han conectado con ninguno de los dos fragmentos, se les pide que improvisen ellas solas expresando su estado anímico del momento, sin relación con la música que han escuchado.

- Seguidamente, se realiza una improvisación sobre A y sobre B, de forma seguida, de manera que empiezan a improvisar los que han conectado con la parte A. El musicoterapeuta marca un final y enseguida empiezan los que han sintonizado con la parte B. Después de marcar el final, vuelven a improvisar los afines a la sección A. Se trata de crear una estructura semejante a la del *Nocturno*, con tres partes ABA y sus distintos climas.

Estas actividades se enmarcan en la distinción de unos fragmentos musicales que son más apasionados (la sección B) y otros que son más calmados y afectivos (la sección A). Es interesante observar si han percibido esas diferencias y cómo las han experimentado.

Ejemplos musicales

Sección A

Sección A musical score. The score is written for piano (p) and solo (Solo.) parts. The key signature is two sharps (F# and C#) and the time signature is 3/4. The tempo/mood marking is *mf cantabile ed espressivo*. The score consists of five measures. The first measure is marked *p*. The second measure is marked *p*. The third measure is marked *p*. The fourth measure is marked *segue*. The fifth measure is marked *segue*. The score includes various musical notations such as eighth notes, quarter notes, and half notes, as well as dynamic markings like *p* and *mf*.

Sección B

Sección B musical score. The score is written for a single melodic line. The key signature is two sharps (F# and C#) and the time signature is 3/4. The tempo/mood marking is *appass. e risoluto*. The score consists of five measures. The first measure is marked *appass. e risoluto*. The second measure is marked *tr*. The third measure is marked *tr*. The fourth measure is marked *tr*. The fifth measure is marked *tr*. The score includes various musical notations such as eighth notes, quarter notes, and half notes, as well as dynamic markings like *tr* (trill).

Nocturno op. 9 n. 2, Chopin

Frédéric Chopin (1810-1849) compuso un total de 21 *Nocturnos para piano*. Los *Nocturnos, op. 9*, son un conjunto de tres piezas para piano compuestas entre los años 1830 y 1832. El **Segundo nocturno, op 9 n. 2**, es una de las obras más famosas de Chopin y es la propuesta para esta audición.

Dura entre 4:00 y 4:30 minutos.

Análisis musical

Tempo. *Andante*, con la indicación metronómica $\text{♩}=132$. El tempo es muy cambiante, debido a las indicaciones de *poco rallentando*, *poco ritardando*, *poco rubato*, *stretto*, *a tempo*, *senza tempo*.

Instrumentación. Es una composición para piano solo.

Estructura y forma. Tiene forma binaria con dos temas, A y B, que se estructuran en forma de rondó de la siguiente manera: AABA'BA'-Coda. Los temas se organizan en frases de 4 compases. La Coda tiene 10 compases e incluye un pasaje de gran velocidad, una especie de cadencia, que se interpreta libremente, *senza tempo* (Ver *Ejemplos musicales*).

Ritmo. Está en compás 12/8. El ritmo es un aspecto importante en esta composición, ya que el acompañamiento de la melodía es una fórmula de tres corcheas por cada tiempo, en forma de vals. La primera de dichas corcheas es el bajo y las dos siguientes hacen las notas que forman los acordes. Este ritmo es constante en toda la obra. La melodía, por su parte, tiene un ritmo sencillo, propio de los compases compuestos, a base de negras con puntillo y negra-corchea, en los cuatro primeros compases de A, pero cada vez que vuelve a aparecer el tema A las numerosas ornamentaciones complican bastante el ritmo. Las figuras del tema B son más sencillas y no está tan ornamentado, por lo que conserva mejor su ritmo original.

Melodía. Está en *Mib* Mayor. La melodía de A está formada por cuatro compases que se repiten enseguida cuatro veces más, con ornamentaciones (trinos, grupetos, mordentes, notas de paso) que no impiden reconocer la melodía inicial, la cual combina saltos amplios con grados conjuntos. Es característico el salto de sexta Mayor ascendente con el que da comienzo el tema A. El tema B está formado también por saltos, aunque de menor amplitud, y grados conjuntos, con algunos cromatismos a modo de notas de paso. En la partitura se indica que todo el *Nocturno* debe tocarse *espressivo dolce*.

Aspectos armónicos. Observamos algunas modulaciones. El tema A está en *Mib* Mayor. Al llegar a B cambia a *Sib* Mayor para retomar el tono inicial en la repetición

de A. La armonía es la propia del Romanticismo; está dentro de la tonalidad con cadencias muy claras y definidas en los finales de frase y acordes enriquecidos con notas de otras tonalidades, además de los acordes de dominantes secundarias. El conjunto es consonante y con tonalidades reconocibles.

Textura. Es una melodía acompañada.

Dinámica. Excepto algún breve pasaje del tema B y un crescendo final, la intensidad que predomina es *piano*, *pianissimo* e incluso *ppp* en el último compás.

Articulación. *Legato*, *staccato*, *portato*, acentos y *sfp*.

Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=YGRO05WcNDk>

Partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211011111854/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/14/IMSLP61906-PMLP02312-Chopin-Op09n2rje.pdf>

Análisis emocional

Tempo. El tempo se percibe bastante rápido debido a la articulación de todas las corcheas de los tiempos del compás. Si lo pensamos a la negra con puntillo en lugar de llevarlo a la corchea resulta muy lento. El ritmo de vals del acompañamiento hace que se tome la corchea como unidad del tempo, más que la negra con puntillo. Este aspecto hace que la música de este *Nocturno* se pueda calificar como lenta, si escuchamos el tempo, o más rápida si nos fijamos en la subdivisión en corcheas. Debido a los cambios en la velocidad del tempo, es más sencillo seguir las corcheas que las negras con puntillo. Los cambios de tempo aportan sensaciones de flexibilidad y libertad.

Ritmo. El acompañamiento a ritmo de vals confiere a la pieza un balanceo agradable que resulta consolador y afectuoso. Este continuo destaca rítmicamente por encima del ritmo de la melodía, más complejo e irregular, aportando un aire de calma y serenidad, a pesar de ser una composición romántica.

Melodía y Armonía. La estructura de la obra, con dos temas de cuatro compases que se repiten, crea seguridad y tranquilidad, un estado de ánimo propicio a la conexión con los sentimientos amorosos y de entrega. Las tonalidades definidas y las cadencias aportan certeza y estructura sobre las que apoyarse, a la vez que la expresividad y dulzura de la melodía (indicada en la partitura como una forma de interpretación) despierta sentimientos de ternura, estima y cariño.

Interválica. La melodía, con su salto inicial de sexta Mayor que se repite, y con un salto de octava que le sigue, tiende a crear sentimientos de apertura y expansión emocional, de cercanía con los demás y de afecto.

Timbre. El piano tiene un timbre muy versátil que lo mismo se puede usar de forma incisiva, fuerte e incluso violenta, que de manera suave y tierna. En este caso el timbre usado es el de un instrumento cálido y amoroso.

Dinámica. La intensidad *piano* y *pianissimo* que predomina consigue llegar al corazón de quien escucha, que tiene la sensación de que le cantan una melodía susurrándole.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Se divide el grupo en dos. Durante la audición una mitad hará una percusión corporal junto con el bajo del piano, es decir, en la primera nota de cada tiempo, y la otra mitad del grupo tocará en las corcheas segunda y tercera del tiempo. Las percusiones pueden ser: palmas en la primera corchea de cada tiempo, tocando muy flojo para no tapar la grabación; chasqueo de dedos en la segunda y tercera corchea del tiempo. Hay que estar pendientes de los cambios de tempo para adaptarse a las distintas velocidades.
- Los participantes eligen instrumentos de sonido muy suave, tipo triángulos, címbalos, cascabeles, campanillas. Se sitúan en círculo y se pide que cada persona, por turno y durante la audición, toque un sonido junto con la nota del bajo del piano, es decir, cada tres corcheas, lo que implica estar, de nuevo, muy atento a los cambios de tempo (*accelerando*, *ritardando*, *rubato*, etc.) para coincidir con la grabación.
- Se forman parejas que se sitúan de frente, sentadas. Cada pareja establece un balanceo hacia derecha e izquierda alternativamente siguiendo el tiempo (un movimiento cada tres corcheas). Sin dejar de mirarse y además de balancearse, una persona marca la primera de cada tiempo con las palmas y la otra marca la segunda y tercera corcheas chasqueando los dedos, como se ha hecho en la actividad anterior. A la mitad de la audición el musicoterapeuta indica que se

cambien los roles. Lo más importante de esta actividad es dejarse llevar por la música en un suave balanceo y mantener el contacto visual, de manera que cada persona le exprese a la pareja con la mirada su aprecio y ternura.

Ejemplos musicales

Tema A y tema B

Tema A

Andante

mp espress.dolce

Tema B

poco rit. *A tempo* *poco rall*

The image displays a musical score for two themes, Tema A and Tema B, written in G major (one sharp) and 3/8 time. Tema A is marked 'Andante' with a dynamic of 'mp' (mezzo-piano) and 'espress.dolce' (expressive and dolce). It begins with a treble clef and a key signature of one sharp. The first staff of Tema A features a melody with a long, sweeping slur over the first four measures. The second staff continues the melody with more complex rhythmic patterns. Tema B is marked 'poco rit.' (ritardando), 'A tempo' (return to tempo), and 'poco rall' (rallentando). It also begins with a treble clef and a key signature of one sharp. The first staff of Tema B features a melody with a long, sweeping slur over the first four measures. The second staff continues the melody with more complex rhythmic patterns.

Concierto para piano n. 21, Mozart

El **Concierto para piano n.º 21, KV 467**, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) fue compuesto en 1785. Es uno de los 27 *Conciertos para piano y orquesta* que escribió y de los más conocidos del compositor.

Tiene tres movimientos. La propuesta de audición es la del **segundo movimiento, Andante**.

Dura entre 5:30 y 6:40 minutos.

Análisis musical

Tempo. *Andante*. La velocidad de las interpretaciones oscila entre $J=68$ y $J=80$.

Instrumentación. Piano solista y orquesta formada por flauta, oboes, fagots, trompas, timbales y sección de cuerda. La cuerda toca con sordina.

Estructura y forma. Este *Andante* se divide en tres partes, ABA, además de la Introducción de 22 compases a cargo de la orquesta, como es tradicional en todos los conciertos para solista. La sección A se inicia con la entrada del piano, haciendo un solo con acompañamiento de la orquesta, que toca en segundo plano. En esta sección A encontramos varios temas destacables: a), b), c), que se van variando y enriqueciendo. Entre el b) y el c) se aprecia una progresión melódica descendente con un modelo de un compás y 4 progresiones, pasando por distintos tonos (Ver *Ejemplos musicales*). En la sección B se produce un desarrollo de los distintos temas.

Ritmo. Está en compás 4/4. El ritmo tiene bastante importancia en este movimiento, ya sea por el inicio de la melodía principal y su figura con doble puntillo: (; S), como por el acompañamiento con ritmo de tresillos que, de forma continua y ejecutado por la mano izquierda del piano o por las cuerdas, se oye a lo largo del movimiento. Las fórmulas rítmicas que más podemos oír son las negras, corcheas, semicorcheas, blancas... no son ritmos complicados. Los contrabajos, a veces reforzados por otros instrumentos de cuerda, ejecutan una corchea y un silencio en cada tiempo (ÉE), marcando de esta manera la pulsación.

Melodía. Está en *Fa Mayor*. El tema a) es muy lírico; en él se combinan los arpeggios con los grados conjuntos, en un ámbito de octava y novena. Es cantable y expresivo. El tema b) es más saltado y difícil de memorizar y cantar. El tema c), que primero está en el tono de la dominante y hacia el final aparece en el tono principal, es sumamente lírico y cantable; está formado por una escala descendente seguida de un salto de cuarta ascendente. La sección A' comienza en *Lab Mayor*.

Aspectos armónicos. Se observan distintas modulaciones, las principales son a <i>re</i> menor, <i>Do</i> Mayor, <i>Lab</i> Mayor y breves pasos por otras tonalidades. Se aprecian algunas disonancias en momentos que son más dramáticos, pero finalmente se vuelve a la placidez inicial. Hay bastantes acordes alterados y dominantes secundarias, aunque encontramos cadencias tonales claras en los finales de frases. Los contrabajos hacen de base armónica, tocando los acordes desplegados, en forma de arpeggio melódico, durante todo el movimiento.
Textura. Es una melodía acompañada. En muchos momentos este acompañamiento, a cargo de la orquesta, es en forma homofónica, de manera que los instrumentos que intervienen realizan el mismo ritmo.
Dinámica. Predomina la intensidad <i>piano</i> y <i>pianissimo</i>, aunque hay algunos momentos en intensidad fuerte, pero no <i>fortissimo</i>.
Articulación. La melodía inicial se interpreta <i>legato</i>. Abundan los <i>pizzicati</i> en las cuerdas. Encontramos <i>sf</i> y <i>sfp</i>.
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=5-twBBwKlio>

Partitura en pdf:

[https://web.archive.org/web/20211011194446/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/5/52/IMSLP479790-PMLP5554-IMSLP25749-PMLP05554-Mozart Pf Concerto 21 K467 Andante Bar numbers.pdf](https://web.archive.org/web/20211011194446/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/5/52/IMSLP479790-PMLP5554-IMSLP25749-PMLP05554-Mozart_Pf_Concerto_21_K467_Andante_Bar_numbers.pdf)

Análisis emocional

Tempo. El tempo no es excesivamente lento, aunque depende de las distintas interpretaciones. Es un pulso bastante dinámico, además de estar marcado por la cuerda, por lo que da la sensación de ánimo. Las versiones más lentas se pueden usar también para relajar.
Ritmo. La presencia de los tresillos y la articulación de cada tiempo aportan una sensación de que la música camina, que mantiene una cierta fuerza. Contagia la impresión de una actividad calmada. Este ritmo ejerce de soporte, es algo que nos

sostiene durante toda la obra permitiéndonos abandonarnos a la placidez de las melodías. Los tresillos sugieren un ritmo de vals.
Melodía y Armonía. La melodía, especialmente la del tema a) es cálida, serena, plácida y afectuosa. Es fácil de recordar y es cantable. Es muy expresiva y comunica mucha ternura, igual que el tema c). Nos sugiere emociones de amor y afecto.
Interválica. Los intervalos que recorren el arpeggio ascendente de <i>fa</i> (<i>fa-la-do</i>) pasando antes por una nota descendente del mismo arpeggio comunican apertura; luego, un descenso y una apoyatura cromática para terminar en la nota <i>sol</i> . Es una fórmula melódica sencilla, pero que tiene la cualidad de impactarnos emocionalmente creando una suave afabilidad.
Timbre. El timbre de las cuerdas con sordina crea un ambiente más cercano e íntimo, la orquesta enriquece la música con su diversidad de timbres y el piano presenta su sonoridad más dulce, generando sentimientos de ternura.
Dinámica. El hecho de que no haya pasajes con mucha intensidad y que se mantenga toda la obra en una dinámica <i>piano</i> contribuye a crear un clima de afecto y respeto hacia sí mismo y hacia los demás.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Los participantes se sitúan en parejas y cada persona se coloca de espaldas a la otra, buscando el contacto con el tronco y los brazos, que estarán algo extendidos. A partir de este contacto cada pareja improvisará una danza siguiendo la música que se escucha y buscando movimientos comunes a través de la comunicación sensorial. No debe dirigir ninguno de los dos, sino que los movimientos deben surgir del acuerdo tácito e intuitivo entre ambos.
- Se forman grupos de tres personas. Una se pone estirada en el suelo boca arriba, otra a sus pies y la tercera detrás de su cabeza. Con la audición del *Andante*, cada una de las personas que están en los extremos de la que está estirada le realiza un masaje, en los pies y en la cabeza al mismo tiempo. Luego se cambian los roles de manera que las tres personas pasen por el centro y reciban los masajes.
- Se reparten hojas de papel, una para cada persona. En la hoja que tiene cada uno se escribe en el encabezado el nombre del compañero de la izquierda y dos cualidades que le gusten de él. A continuación, le pasa la hoja al compañero de su derecha, que apunta también dos cualidades del mismo compañero, el

que consta en el encabezado. Cuando cada hoja llega a su destinatario, que es quien tiene su nombre apuntado en el encabezado, este lee para sí mismo lo que le han escrito los compañeros. El musicoterapeuta pone la grabación de la música durante dos o tres minutos y luego la quita. En ese momento, y una vez se ha creado nuevamente una atmósfera amorosa gracias a la audición, cada persona, por turno, lee en voz alta lo que le han escrito los compañeros, las cualidades que ven en él. Es una actividad para potenciar la autoestima del que recibe los elogios, y la empatía de quienes los escriben.

Ejemplos musicales

Sección A

Tema a) en Fa Mayor

Tema b) en re menor

Tema c) en Do Mayor

Concierto para dos violines, Bach

El **Concierto para dos violines, BWV 1043**, es un concierto para dos solistas y conjunto de cuerdas compuesto por Johann Sebastian Bach (1685-1750) en 1717. En 1739 hizo un arreglo para dos clavicémbalos, en otra tonalidad, catalogado como BWV 1062.

Consta de tres movimientos. La propuesta de la presenta audición es el **segundo movimiento**.

Dura entre 6:30 y 7:30 minutos.

Análisis musical

Tempo. *Largo ma non tanto*. Acostumbra a interpretarse a una velocidad que va desde $\text{♩}=80$ hasta $\text{♩}=94$. Es decir, se lleva a la corchea.

Instrumentación. Dos violines solistas, conjunto de cuerda formado por violines, violas; violoncelos y contrabajos haciendo el bajo continuo.

Estructura y forma. Tiene cuatro secciones. La primera va desde el compás 1 al 16. La segunda sección, del 17 al 31; la tercera, del 31 al 41 y la cuarta, del 41 al 50. Las secciones van exponiendo, desarrollando e intercalando motivos, algunos de ellos parecidos, pero en tonos distintos.

Ritmo. Está en compás 12/8. Aunque es una composición muy melódica, el ritmo es un complemento perfecto, pues hace fluir la melodía de forma extraordinaria. Las figuras de los distintos motivos melódicos son las corcheas, negras y semicorcheas, además de las negras con puntillo. La función de la orquesta es de mero acompañamiento de los solistas, tocando ritmos de negra-corchea, especialmente el bajo continuo de forma casi obstinada, y negras seguidas de silencio de corchea. Tiene un papel de soporte rítmico y armónico, tocando los acordes.

Melodía. Está en *Fa* Mayor. Los motivos que forman este movimiento se enlazan y se combinan unos con otros sin solución de continuidad; parece que van brotando de la nada con toda simplicidad, sin cortes, sin paradas. Las melodías se mueven en grados conjuntos combinados con saltos. El tema inicial es una escala descendente con un ámbito de novena y que vuelve a subir (ver los *Ejemplos musicales* al final de esta ficha). Encontramos muchas progresiones melódicas.

Aspectos armónicos. El motivo inicial, en *Fa* Mayor, lo toca el segundo violín y es contestado por el primer violín en tono de *Do* Mayor. A lo largo del movimiento va modulando a *re* menor, *sol* menor, *Sib* Mayor y *la* menor. Se trata de tonalidades cercanas que quedan bien definidas por la función del bajo continuo, que suele tocar los grados representativos de cada tonalidad. Tiene modulaciones bastante breves.

Textura. Podríamos decir que son dos melodías contrapuntísticas acompañadas por el resto de la cuerda. Los dos violines realizan un contrapunto en el que se responden y dialogan de forma magistral, como si fuera una conversación.

Dinámica. No está indicada, como es habitual en las partituras de la época, pero se interpreta con un intensidad suave.

Articulación. Tampoco está indicada, pero se interpreta en *legato*, principalmente, y con algunos *staccato*.

Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=Ve3CsgYUBdA&t=43s>

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211011194822/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/17/IMSLP268598-PMLP91906-Concerto_for_Two_Violins_-_Largo,_ma_non_Tanto.pdf

Análisis emocional

Tempo. Aunque cada tiempo resultaría muy lento llevado a la negra con puntillo, al llevarlo a la corchea resulta bastante animado, da la sensación de que camina, cosa que ayuda a dinamizar al oyente.

Ritmo. La articulación continuada de las corcheas ayuda a sostener las melodías que, de esta manera, van deslizándose por encima del acompañamiento y creando un sentimiento de belleza que toca el corazón.

Melodía y Armonía. Es una música que despierta emociones de afecto y cariño por sus motivos melódicos, por sus diálogos entre los violines, unos diálogos armónicos y solidarios, en los que los dos instrumentos trabajan juntos para crear unidad y afinidad. Es una música consonante, con cambios de tono suaves, lo que genera bienestar y confianza. Podría tomarse el clima que crean los dos violines como un modelo de relación afectiva, en la que los dos participantes se respetan, se escuchan, se imitan y se entregan a la tarea de crear algo tan sublime como es esta música.

Timbre. La cuerda transmite los sentimientos de afecto de manera muy eficaz. Los violines están asimilados, para casi todo el mundo, a los momentos de intensidad emocional, de amor y de romanticismo. Esta obra tiene tintes muy emotivos.

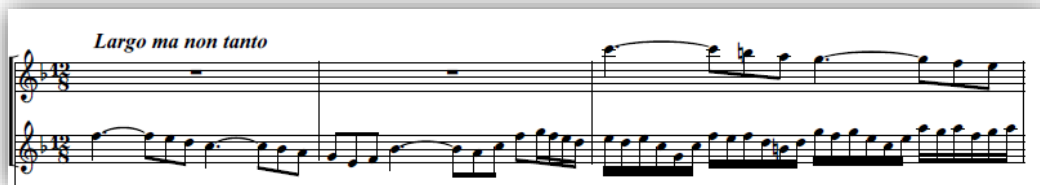
Dinámica. La interpretación en intensidad floja sugiere una charla íntima y afectuosa, como la de dos amigos muy queridos que comparten confidencias.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Los participantes se sitúan en parejas, sentados o de pie uno frente a otro. Durante la audición cada pareja va marcando las corcheas de cada tiempo, de la siguiente manera: la primera corchea percutiéndose cada uno con las dos palmas sobre el propio pecho; la segunda y la tercera corchea sobre el pecho del compañero. Para que no choquen los brazos al dirigirse al otro, se determina que uno lo hará con los brazos por dentro, es decir bastante juntos y la pareja lo hará con los brazos más separados. A una señal del musicoterapeuta todas las parejas inventarán una forma de marcar las corcheas entre los dos, usando distintas partes del cuerpo, pero siempre con una acción coordinada y conjunta.
- Distribuidos por el espacio, durante la audición cada persona deberá usar el propio cuerpo y el de los compañeros para percutir la primera corchea de cada tiempo, desplazándose y encontrándose con distintas personas. Debido al desplazamiento es recomendable centrarse en tocar solo la primera corchea de cada tiempo, para poder llegar a distintas personas. No obstante, es posible quedarse unos instantes con el mismo compañero y usar su cuerpo para percutirle las tres corcheas de diversas maneras. Al encontrarse dos personas hay que acordar, rápidamente y de forma no verbal, quién percute sobre quién o si lo van a hacer los dos a la vez. Buscamos el acuerdo, la colaboración y la relación de cooperación. Han de ser percusiones suaves y amorosas.

Ejemplos musicales

Tema inicial

14. Músicas que favorecen la conexión espiritual

La espiritualidad es un aspecto de la persona que le permite ponerse en contacto con su yo más profundo, favoreciendo experiencias transpersonales de ampliación de la conciencia y en las que se siente formando parte de un todo que trasciende su ser. La persona espiritual se pregunta sobre el sentido de la existencia y sobre todas las cuestiones trascendentes que van más allá de la vida material.

A través de la práctica espiritual se pueden alcanzar las llamadas experiencias cumbre, en las que el individuo siente que se ensancha su conciencia y entra en comunión con la naturaleza y con el Universo.

La música facilita en gran medida estas experiencias, sobre todo cuando se usa de forma activa la voz y el canto, coordinados con una respiración profunda. Pero también pueden obtenerse instantes de gran elevación escuchando determinadas músicas. En este capítulo se proponen algunas de las que ayudan a experimentar momentos de plenitud y totalidad.

Cuando hablamos aquí de espiritualidad no nos referimos a ninguna religión en concreto. Una persona puede estar ocupada en la búsqueda de los aspectos más trascendentes de su existencia sin que sea necesariamente creyente o religiosa. Digamos que existe una espiritualidad laica o agnóstica junto con otra que se alimenta de los credos y ritos de alguna de las religiones. Todas las manifestaciones son válidas y sirven para enriquecer a los seres humanos.

Al considerar la música que fomenta la conexión espiritual nos damos cuenta de que en todas las épocas de la historia los compositores han dedicado gran parte de sus obras a expresar sus ideas místicas y religiosas. Así, la música sacra nos acompaña desde los albores de la humanidad, ofreciéndonos momentos sublimes de gran religiosidad y recogimiento. No hay que ser un católico practicante o protestante para emocionarse con ciertas obras de música religiosa.

Es un hecho incontestable que, si queremos escuchar música mística, hemos de contar con las obras que los compositores han dedicado a los misterios divinos y, más concretamente, a la liturgia religiosa. En la música clásica occidental esta liturgia es cristiana, con todas sus variantes.

Por este motivo, las obras seleccionadas en este capítulo son de música religiosa católica o protestante, porque es la tradición más cercana a nosotros y porque está totalmente implantada en nuestra cultura. Aunque quien escucha no tenga creencias relacionadas con el culto cristiano no dejará de sentirse trasladado a otra dimensión, a otra realidad trascendente llena de paz y armonía y podrá disfrutar de esos momentos culminantes de máxima expansión del yo.

También es cierto que pueden usarse obras místicas y devocionales de otras culturas, como por ejemplo la música del islam, budista, hinduista, etc. pero la dificultad es tener acceso a las auténticas músicas tradicionales y no a creaciones comerciales que están marcadas por las modas o los intereses económicos. Existen en el mercado y en internet numerosas grabaciones que se anuncian como pertenecientes a las tradiciones sagradas de otras culturas, pero yo, particularmente, no tengo los conocimientos suficientes para poder distinguir las auténticas de las que se han compuesto “a la manera de...”. Por esta razón, mi propuesta es la de músicas místicas o religiosas que conozco y que puedo afirmar que son auténticas y no son producciones modernas y con fines lucrativos.

Las 11 músicas elegidas pertenecen a diferentes épocas, desde el siglo XII hasta el siglo XX. Todas son vocales, es decir que en todas interviene la voz porque prácticamente no existen obras de música religiosa en las que no cante un coro o un solista. Ya que la música sacra está basada en los textos cristianos es lógico pensar que dichos textos han de cantarse, generalmente en latín. Además de este condicionante litúrgico, y desde el punto de vista musicoterapéutico, la voz humana tiene una enorme capacidad de transportar al oyente a momentos de mucha intensidad, debido a su calidez y a la identificación que todos hacemos con nuestra propia voz, que es un elemento muy conocido, y con la de personas amadas que en nuestra infancia nos han cantado.

Es innegable que hay muchas obras musicales para orquesta o para un instrumento solista que nos pueden transportar a otras dimensiones, que nos hacen volar y ascender al paraíso, pero ya que existen músicas que están compuestas especialmente para expresar y transmitir el sentimiento de trascendencia y la comunión mística, las usaremos y aprovecharemos la inspiración y la intención con las que se compusieron.

Las obras que se proponen para la audición son de tempo lento o muy lento. Excepto la séptima y la última, que son piezas más dinámicas, la velocidad de las músicas presentadas va desde $J=46$ a $J=60$, lo que permite una escucha meditativa. Muchas están en modo menor, para ayudar a la interiorización y a la meditación, aunque también las hay en modo Mayor, lo que permite una práctica espiritual más gozosa. Algunas son para voz sola o para coro sin acompañamiento instrumental, al

estilo del canto llano o gregoriano; otras tienen acompañamiento de un instrumento o de una pequeña orquesta o conjunto instrumental. Prevalecen los sonidos agudos, que son los que conectan mejor con la parte espiritual de la persona. Predominan las obras del Renacimiento, Barroco y Clasicismo, aunque hay alguna del siglo XIX y XX. En este apartado se ha evitado que la música sea demasiado romántica, exaltada o dramática. Hay compositores que tienen obras notables pero que no son del todo adecuadas para esta experiencia debido a su exceso de emotividad o de intensidad sonora.

Utilizaciones terapéuticas

Este capítulo propone un tipo de audición que no está indicado para todos los grupos o usuarios, sino solo para aquellas personas o colectivos que sientan inquietudes espirituales y sean capaces de practicar la introspección y la interiorización. La cuestión de las creencias es un terreno muy delicado y el musicoterapeuta debe asegurarse de que los participantes están en sintonía con este trabajo y lo van a aceptar sin problemas.

Las actividades que se proponen están en la línea de la escucha meditativa, pero activa. En algunos casos, antes de la audición el musicoterapeuta guía una relajación, una visualización, una meditación o un ejercicio de canto en estilo *toning*, con sonidos largos y con vocales resonantes. La finalidad de estas actividades previas a la audición es situar a los participantes en un estado propicio para sacar el máximo partido de la música. Si todos están en un estado receptivo los sonidos penetrarán en ellos de forma más profunda, transformándoles internamente. En algunos casos, esta preparación les conduce a espacios interiores en los que se puedan sentir autorrealizados, y en otros casos las experiencias vividas se convierten en música, improvisando entre todos una música espiritual que precede a la que escucharán seguidamente.

Durante la audición se plantean algunas acciones muy calmadas, como marcar la pulsación de manera corporal, escribir algunas frases que reflejen la emoción del momento, plasmar con colores la intensidad de lo que cada uno experimenta, visualizar e imaginar situaciones de plenitud e iluminación.

Al terminar de escuchar la música grabada, se proponen también acciones que sirven para consolidar lo que se ha experimentado, pudiendo expresarlo, compartirlo y amplificarlo. Para ello, se improvisan músicas siguiendo el clima creado, se ponen músicas a los colores o a las palabras escritas y se cantan sonidos que buscan armonizarse y llevar a los participantes a estados más intensos y duraderos de plenitud que los alcanzados con las audiciones, ya que al cantar profundizan todavía más en los sentimientos místicos.

Ave, generosa, von Bingen

Hildegard von Bingen (1098-1179), conocida también como Santa Hildegarda, fue abadesa y monja benedictina. Compuso un gran número de obras religiosas para los oficios religiosos de su comunidad.

Ave, generosa es un **Himno a la Virgen**, que está incompleto.

Dura entre 5:00 y 6:30 minutos.

Análisis musical

Tempo. En mucha de la música medieval el concepto de tempo o velocidad está sujeto a la respiración y a la articulación del texto. No hay pulso perceptible, aunque la interpretación habitual es moderada, no demasiado lenta.

Instrumentación. Es una obra vocal, para voces femeninas. Una soprano tiene el papel solista y es contestada por el coro. Se canta a cappella, sin ningún acompañamiento instrumental.

Estructura y forma. Tiene una forma estrófica, formada por múltiples estrofas de cuatro versos en latín. Es canto gregoriano con voces femeninas.

Ritmo. El ritmo, tal como lo conocemos ahora, no se anotaba en las partituras. Los intérpretes lo adaptaban al texto y a la respiración. Las partituras que tenemos de esta obra son transcripciones de la original, escrita con neumas.

Melodía. La melodía es el único componente de esta obra. Se basa en grados conjuntos y en saltos de cuarta y quinta, que eran infrecuentes en el canto gregoriano de la época. Destaca la utilización de sonidos muy agudos, que requerían una cierta técnica vocal, concretamente el *do*₅. La tonalidad se mueve entre *la* menor y *la* frigio (como una escala menor con el segundo grado rebajado) debido a la aparición del *sib*. La nota *la* ejerce de reposo, de tónica, y también oímos a menudo el *mi* como dominante. Percibimos muchas veces el intervalo ascendente *la*₃-*mi*₄, y también algunos saltos ascendentes entre el *mi*₄ y el *la*₄, estos de forma directa o con alguna nota intermedia. Se interpreta con numerosos melismas, es decir usando distintos sonidos sobre una misma sílaba.

Aspectos armónicos. El estilo del canto es monódico, es decir una sola melodía sin ninguna armonización. Parece ser, no obstante, que era costumbre en la época acompañarse de algún instrumento que realizara un bordón de una nota (en este caso el *la*, que es la tónica) o a veces los mismos cantantes del coro lo realizaban, durante toda la interpretación. Esto crea una cierta sensación de armonía, puesto que se crean intervalos entre la melodía y el bordón, pero debido a su continuidad a

modo de obstinado, en el transcurso de la ejecución se pierde la noción de dicho sonido, ya que el oyente lo integra e incorpora a la melodía. En la actualidad, podemos encontrar grabaciones que se interpretan con el bordón vocal, realizado por el coro, y las que se interpretan sin él.

Textura. Es canto monódico.

Dinámica. Los matices los interpreta cada cantante y cada coro según su gusto. No hay nada indicado.

Articulación. Predomina el *legato*, especialmente en los melismas.

Contenidos extramusicales. Se adaptan al texto de alabanza a la Virgen María.

Recursos en internet

Información sobre la música de Hildegard von Bingen (en inglés):

<http://www.hildegard-society.org/p/music.html>

Video de la interpretación con un bordón vocal:

<https://www.youtube.com/watch?v=RJzeD4HHnxs>

Video de la interpretación sin bordón:

https://www.youtube.com/watch?v=yEjiX-9SQ_w&t=14s

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211011195124/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/2/28/IMSLP617168-PMLP991528-Hildegard_Ave_generosa.pdf

Partitura en html:

<https://web.archive.org/web/20211004154255/http://www.hildegard-society.org/2014/09/ave-generosa-hymn.html>

Análisis emocional

Tempo. La percepción del tempo es estática, no se distingue una pulsación, lo que transmite sensaciones de estar flotando y de poderse separar de la apreciación habitual del tiempo.

Ritmo. Como en todo canto gregoriano, el ritmo está supeditado al texto y a la respiración, lo que facilita la sensación de fluidez, puesto que las figuras rítmicas que

se producen son muy naturales y propias del lenguaje. Nada es forzado, todo sucede con sencillez.
Melodía y Armonía. La melodía de este <i>Himno</i> es bastante aguda, lo que nos comunica sensaciones de elevación y de trascendencia. No hay sonidos graves que nos anclen en la tierra, por lo que la música nos traslada a experiencias incorpóreas de plenitud y éxtasis. Es una melodía serena y tranquila, que expresa beatitud y pureza.
Interválica. Los numerosos intervalos de quinta ascendente, especialmente el salto del <i>la</i> ₃ al <i>mi</i> ₄ , generan emociones de apertura y ascensión. Contribuyen a las sensaciones de estar en contacto con lo excelso.
Timbre. Las voces femeninas, especialmente las más agudas, nos conectan con aspectos espirituales y sutiles. Se asocian fácilmente a las voces angelicales que nos transportan a experiencias etéreas. En esta obra la tesitura es bastante aguda, con predominio de la nota <i>la</i> ₄ .
Observación. Las versiones con un bordón proporcionan una cierta sensación de anclaje, aunque no se trate de un sonido grave, lo que no sucede con las versiones sin él. A la hora de elegir una o otra versión es importante valorar qué puede ser más aconsejable para el grupo, en función de la necesidad que tenga de contar con un cierto soporte que le dé seguridad en su experiencia mística.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Antes de iniciar la audición el musicoterapeuta conduce una breve relajación. Luego se escucha la grabación en silencio y concentradamente. Al terminar, cada participante canta una frase improvisada que mantenga el clima creado por la música. Puede usar texto o tan solo sílabas o vocales. A cada intervención el grupo responde a modo de un diálogo creando armonías, al coincidir las voces improvisando diferentes sonidos.
- Después de las actividades anteriores, el musicoterapeuta pide que cada persona exprese por escrito sus emociones del momento; puede ser con palabras, textos más largos, poemas, dibujos, etc. Cada uno las comparte con el resto de sus compañeros.
- A continuación, se eligen instrumentos de sonido suave y todo el grupo, a la vez, hace una improvisación vocal que exprese las sensaciones de todos. Los

instrumentos se usan para acompañar el canto, que inician todos juntos después de una inspiración colectiva.

Ejemplos musicales

Fragmento inicial del *Himno*

The image displays a musical score for a hymn, consisting of five staves of music. Each staff begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The lyrics are written in Latin and are aligned with the notes on the staves. The staves are numbered 1 through 5 on the left side. The lyrics are as follows:

1 A - ve, ge - ne - ro - sa, glo - ri - o - sa et in - tac - ta pu - el - la.

2 Tu pu - pil - la cas - ti - ta - tis,

3 tu ma - te - ri - a sanc - ti - ta - tis, que De - o pla - cu - it.

4 Nam hec su - per - na in - fu - si - o in te fu - it,

5 quod su - per - num Ver - bum in te car - nem in - du - it.

Stabat Mater, Pergolesi

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) compuso su obra **Stabat Mater** en 1736, poco antes de morir. La obra está formada por doce partes. La propuesta de audición es la **Primera parte, Stabat Mater dolorosa**.

Dura entre 3:20 y 4:30 minutos.

Análisis musical

Tempo. Está indicado *Grave* en la partitura. Se acostumbra a interpretar a una velocidad sobre $J=46$.

Instrumentación. Soprano solista, contralto solista, violines, viola y bajo continuo, formado por violoncelo, contrabajo y órgano. En la época en que se compuso la obra los papeles solistas los interpretaban cantantes castrados, porque no podían hacerlo las mujeres.

Estructura y forma. Tiene forma binaria AB con una Introducción, aunque podría también analizarse como AA' debido al parecido entre las dos secciones. La Introducción es instrumental y ocupa los primeros 11 compases. En la sección A empiezan las voces repitiendo el motivo principal de la Introducción, al que llamaremos a). Escuchamos dos breves motivos más, el b) y el c). La sección B empieza con el motivo a) en distinta tonalidad y presenta de nuevo el b) (ver *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Ritmo. Está en compás 4/4. Las figuras rítmicas predominantes son las blancas ligadas con una negra del siguiente compás, las negras, blancas y corcheas. Es un ritmo sencillo que sirve de soporte a la melodía, más que nada. A destacar el ritmo del bajo continuo, a base de corcheas durante casi todo el movimiento, excepto en algunos momentos en los que tocan blancas o corcheas seguidas de silencio de corchea. En la melodía del motivo c) se puede oír un ritmo de negra con puntillo-corchea (j É).

Melodía. Está en *fa* menor. La melodía es el aspecto más representativo de este fragmento y constituye gran parte del carácter espiritual de esta obra. Primero los violines y después las dos voces solistas inician el canto realizando un canon a distancia de dos tiempos, con figuras de blanca con punto y con una diferencia de una segunda, de manera que durante un tiempo se oye una disonancia de segunda entre las dos voces, que resuelve rápidamente en consonancia. La melodía de este primer motivo a) combina los saltos de cuarta ascendente con los grados conjuntos. Las voces se unen y se separan de forma ondulante tejiendo una hermosa melodía que contiene numerosos melismas, es decir, canto de una misma sílaba sobre

distintas notas. El motivo b) tiene un inicio descendente y saltos de séptima ascendente.
Aspectos armónicos. La Introducción y la sección A se mantienen en <i>fa</i> menor, usando indistintamente la escala menor natural y la menor mixta, con el sexto y el séptimo grado elevados. En la sección B oímos el motivo a) empezando en la nota <i>do</i> en lugar del <i>fa</i> , lo que nos indica que hay un cambio de tono a <i>do</i> menor. Antes de la Coda va retornando al tono inicial, <i>fa</i> menor y volvemos a oír el motivo a) de nuevo desde la nota <i>fa</i> . Hay algún acorde en función de dominante secundaria. La armonía es consonante, excepto en las brevísimas disonancias que se producen entre las dos voces, y las cadencias están bien definidas.
Textura. Hay muchos momentos de contrapunto entre las dos voces y algunos de homofonía. Los violines primeros y segundos doblan las dos voces, que dialogan entre sí de forma polifónica.
Dinámica. Casi todo el fragmento se interpreta en <i>piano</i> y <i>sotto voce</i> , especialmente la parte de las voces.
Articulación. En la partitura, editada posteriormente a la fecha de su composición, hay indicaciones de <i>legato</i> , <i>staccatto</i> , <i>tenuto</i> .
Contenidos extramusicales. Refleja el contenido del texto.

Recursos en internet

Video con la partitura a tiempo real de toda la obra:

<https://www.youtube.com/watch?v=ufy4AGOFVAI&t=141s>

Partitura en pdf toda la obra:

https://web.archive.org/web/20211004154444/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/8/87/IMSLP610705-PMLP27633-Stabat_Mater_Generala_imslp.pdf

Análisis emocional

Tempo. El tempo es muy lento, lo que confiere al fragmento un aire solemne y majestuoso. Propicia la introversión y la búsqueda interior.
Ritmo. Las notas largas del motivo a), especialmente, junto con la lentitud del tempo convierten la música en una experiencia relajante y que aporta paz. Permite ralentizar el ritmo fisiológico y entrar en una profunda calma.

Melodía y Armonía. Las hermosas melodías transportan al oyente a un estado de beatitud y bienestar. Es cierto que hay algunas disonancias, pero se resuelven inmediatamente en consonancias creando una impresión de polaridad, de fuerzas que se encuentran y chocan al principio, creando un instante de tensión, pero que inmediatamente armonizan para reflejar esperanza. Algunos teóricos apuntan a que el significado de estas disonancias es reflejar el dolor, el aspecto dramático del texto. Pero desde un punto de vista laico puede interpretarse como un conflicto entre diferentes aspectos de nuestra alma. No son disonancias agresivas, ya que no se producen por un choque directo sino por un movimiento oblicuo. Esto las hace más suaves y dulces, a la vez que nos acompañan. El modo menor proporciona un ambiente de introspección y de cierta tristeza o añoranza de algo parecido, quizás, al paraíso. La melodía, junto con el bajo continuo que camina, nos conduce hasta espacios sublimes donde podemos hallar la riquezas más auténticas de nuestro ser.

Interválica. Los saltos de cuarta y séptima ascendente que se perciben en la melodía contribuyen a las sensaciones de ascenso, de elevarnos por encima de la tierra.

Timbre y Dinámica. Las voces ofrecen una sonoridad cálida y profunda. La intensidad *piano* sugiere, además, una música susurrada al oído. Las cuerdas agudas tienen un impacto en los aspectos más espirituales e intangibles de la persona, ya que son expresivas, con un timbre amoroso y sus frecuencias altas afectan los procesos psíquicos.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Antes de la audición, el musicoterapeuta conduce una relajación y una breve visualización de los espacios interiores en los que cada uno puede encontrar su esencia y sus aspectos más genuinos. Indica a los participantes que oirán una música que les puede ayudar y, en ese estado de relajación y meditación, escucharán la audición propuesta.
- Al terminar la audición el musicoterapeuta dejará unos instantes para reconectar con el lugar y el momento presente y, acto seguido, pedirá a cada persona que, individualmente y por turno, cante una palabra o frase positiva que exprese su sentimiento. Irá repitiéndola como un mantra durante unos instantes y el grupo se añadirá a ese canto. Sin dejar de cantar, tan solo haciendo un gran *piano* para poderse oír, la siguiente persona introducirá su frase o palabra y todo el grupo pasará a repetirla. Con esta actividad

pretendemos mantener vivas las impresiones que hayan aflorado durante la visualización, primero, y la audición, después.

- La última actividad relacionada con esta audición consistirá en hacer una improvisación instrumental y vocal, pero ahora sin texto, solo cantando vocales o sílabas. Después de una inspiración colectiva, todos comienzan a la vez cantando y tocando instrumentos de sonido suave. La consigna es mantener el clima de elevación espiritual que se ha ido creando por medio de la audición y del posterior canto de palabras o frases.

Ejemplos musicales

Sección A, motivos a), b) y c)

Sección A

S. Sta - bat ma - ter do -

A. Sta - bat ma - ter do - lo -

motivo b)

S. lo - ro - sa jux-ta cru-cem la-cri-mo-sa,

A. ro - sa

motivo c)

S. dum pende - bat fi - li-us, dum pen-

A. jux-ta cru-cem la-cri-mo - sa, dum pende - bat fi - li-us, dum

O magnum mysterium, Victoria

Tomás Luis de Victoria (1548-1611) compuso el **Motete O magnum mysterium** en 1572, sobre un texto responsorial que forma parte de los Maitines de Navidad, y para el que muchos compositores han compuesto música. Es una obra vocal en latín.

Dura entre 3:40 y 4:25 minutos.

Análisis musical

Tempo. No está indicado. Se interpreta a una velocidad aproximada de $J=60$, tomando la negra como unidad de tiempo.

Instrumentación. Es para coro a cuatro voces a *cappella*: sopranos, contraltos, tenores y bajos.

Estructura y forma. Es un *Motete*. Tiene estructura ternaria ABC. La sección A, de 39 compases, comienza con la frase *O Magnum mysterium*. La sección B consta de 14 compases y se inicia con la frase *O beata Virgo* en el compás 40. La sección C se caracteriza por un cambio de compás, que resulta algo más rápido, y por la palabra *Alleluia*, que ocupa toda la sección hasta el final del Motete (ver *Ejemplos musicales*).

Ritmo. Está en compas 4/4, aunque algunas partituras indican compás 4/2. Hay un cambio de compás en el *Aleluya*, que pasa a 3/4 o 3/2, según la partitura. Las figuras rítmicas más frecuentes son las redondas, blancas, negras, negras con puntillo-corcheas. El ritmo tiene la misma importancia que la melodía, ya que ayuda a dar énfasis a ciertas palabras o sílabas. Por ejemplo, todas las frases que empiezan con la *O* como única vocal usan una figura larga, de redonda o de blanca con puntillo.

Melodía. Está en *sol* menor, aunque hay algunas partituras y versiones en *la* menor. Utiliza la escala menor natural (o modo eolio) y la escala con el *fa*# (menor armónica). El *mi*, que no está en la armadura, a veces es bemol y otras natural. El inicio tiene forma fugada, con las entradas de las voces de sopranos y contraltos a distancia de un compás y medio y, ocho compases después, las de tenores y bajos, también a distancia de seis tiempos entre ellas. Es característico el salto de quinta descendente con el que inician el canto todas las voces. Dicho salto es entre las notas *la-re* en las voces de soprano y tenor (primera y tercera en el orden de entrada) y entre las notas *re-sol* en las voces de contralto y bajo. Las distintas melodías están formadas, sobre todo, por la combinación de grados conjunto y saltos, especialmente de tercera y cuarta, aunque hay alguno más amplio. El canto es silábico (una sílaba por nota) en muchos momentos y en otros se usan los melismas.

Aspectos armónicos. Se mantiene en la tonalidad inicial, aunque hay alguna cadencia en *Sib* Mayor y en *re* menor. Es una armonía consonante y fácil de

comprender, sin disonancias. El <i>Motete</i> termina con una cadencia plagal (IV-I) sobre el acorde Mayor (cadencia <i>picarda</i>).
Textura. Alterna la polifonía de las imitaciones contrapuntísticas con la homofonía, en algunos momentos, para resaltar ciertas frases, como <i>O beata</i> o algunos <i>Alleluia</i> .
Dinámica. No está indicada. En general es una pieza de intensidad floja.
Articulación. Tampoco está indicada. Se interpreta en <i>legato</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene, aunque se ciñe al sentimiento que expresa el texto.
Observación. Algunas partituras que se pueden encontrar en internet usan las claves antiguas para escribir las distintas voces: soprano en do en 1ª; contralto en do en 3ª; tenor en do en 4ª, y el bajo en fa en 4ª, tal como se escribe actualmente.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=9xPh-fXYAc4>

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211004154636/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/b/bd/IMSLP489885-PMLP46230-05-o_magnum_mysterium---0-score.pdf

Análisis muy detallado de la obra:

<https://web.archive.org/web/20211004154706/https://musicnetmaterials.wordpress.com/2014/12/31/o-magnum-mysterium-de-t-l-de-victoria-analisis-musical/>

Análisis emocional

Tempo. El tempo resulta lento, lo que permite experimentar la calma mental y espiritual.
Ritmo. Está formado por notas largas, principalmente, de manera que da tiempo y espacio al oyente para imbuirse del carácter de la música, dulce y tranquilo.
Melodía y Armonía. Las melodías que se van creando, a veces de forma polifónica y otras homofónica, transportan a realidades superiores, a un lugar inmaterial y angelical en el que sentirse en contacto con energías etéreas, a la vez que se puede sentir el apoyo de la tierra, en un ejercicio de equilibrio entre las polaridades. Por una

parte, las notas graves de los bajos sirven de ancla y, por la otra, las voces agudas nos trasladan a espacios celestiales y beatíficos. Las armonías claras y consonantes resuenan con fuerza en el alma de quienes escuchan, convirtiendo la experiencia de la audición en un pequeños éxtasis místico.

Interválica. Los saltos de cuarta y quinta ascendentes ayudan a abrir el corazón y la mente y cuando son descendentes permiten a la persona sumergirse en su interior.

Timbre. Las voces tienen la capacidad de llegar muy al fondo de los seres humanos y generarles emociones. En esta obra la presencia del coro mixto permite armonizar de forma muy eficaz los timbres graves con los agudos, creando un equilibrio entre el cielo y la tierra.

Dinámica. El canto suave y dulce favorece la introspección y las emociones de intimidad.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Antes de proceder a la audición, el musicoterapeuta conduce una relajación y una interiorización, invitando a los participantes a que viajen a su interior buscando un espacio sereno y en el que se sientan gusto, en paz consigo mismos y con el entorno.
- El musicoterapeuta inicia una actividad de *toning* o vocalización, cantando vocales y sílabas resonantes con sonidos largos y resonantes coordinados con la respiración.
- Cuando los usuarios están en estado de profunda relajación, debido al canto, se procede a la audición de la música, pidiendo que usen los sonidos que les llegan para imaginarse que el lugar interior al que han viajado en la primera actividad se llena de luz y en él se encuentran con sus aspectos más espirituales y místicos.
- Cuando finaliza la música se hace una breve puesta en común seguida de una improvisación vocal colectiva en la que todo el grupo expresa las sensaciones que tiene después de realizar las actividades. Con una inspiración grupal todos comienzan a cantar a la vez hasta que alguien, previamente determinado, da la señal par finalizar. Pueden acompañarse de instrumentos de sonido muy flojo, como címbalos, triángulo, palo de lluvia, etc.

Ejemplos musicales

Versión en *la* menor

Inicio de la sección A

Cantus

Altus

O ma - gnum my - ste - ri - um et ad - mi - ra - bi - le sa - cra - men - -

O ma - gnum my - ste - ri - um et ad - mi - ra - bi - le sa -

Inicio de la sección B

40

O be - a - ta Vir - - - go, cu - ius vi - sce - ra me - - ru - e -

O be - a - ta Vir - - - go cu - ius vi - sce - ra me - - ru - e -

O be - a - ta Vir - - - go, cu - ius vi - sce - ra me - - ru - e -

O be - a - ta Vir - - - go, cu - ius vi - sce - ra me - - ru - e -

Inicio de la sección C

48

runt por - ta - re Do - - mi - num Ie - sum Chri - - stum. Al - le - lu - ia, al - le - lu -

runt por - ta - re Do - - mi - num Ie - - sum Chri - stum. Al - le - lu - ia, al - le - lu -

runt por - ta - re Do - - mi - num Ie - sum Chri - stum. Al - le - lu - ia, al - le - lu -

runt Ie - sum Chri - stum.

In paradisum, Fauré

Gabriel Fauré (1845-1924) compuso la **Misa de Réquiem, op. 48**, entre 1886 y 1888. De las siete partes de que consta, la propuesta de audición es la **VII, In paradisum**. Esta parte, la última del Réquiem, no se basa en el texto de la misa de difuntos, sino en la liturgia del entierro.

Dura entre 3:25 y 4:10 minutos.

Análisis musical

Tempo. La partitura señala *Andante moderato* y la indicación metronómica es $\text{♩}=58$.

Instrumentación. Aunque existen distintas instrumentaciones de todo el *Réquiem* realizadas por el autor, elegimos la que tiene menor número de instrumentos. En esta parte, concretamente, son: coro mixto, violines, violas, violoncelos, contrabajos y órgano. Las cuerdas tocan con sordina, excepto los contrabajos.

Estructura y forma. Tiene forma ternaria ABC-Coda. Después de dos compases de Introducción de la orquesta empiezan las sopranos solas la sección A, en el compás 3 hasta el compás 16. En el 17 se inicia la sección B, en la que tiene lugar la entrada de tenores y bajos en el compás 21. La sección C, que va del compás 29 al 49, vuelve a estar a cargo de las sopranos solas, hasta que en el compás 47 se añaden las otras voces. La Coda va desde el compás 49 al 61 y empieza como la sección A, con dos compases orquestales. Las sopranos comienzan en el compás 51 seguidas a distancia de un compás por las demás voces (ver *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Ritmo. Está en compás 3/4. La melodía tiene un ritmo muy pausado, con blancas con puntillo a veces ligadas con otras figuras, blancas, negras, negras con puntillo-corcheas. Lo más característico de este movimiento es el acompañamiento del órgano, con un ritmo a base de semicorcheas que se mantiene desde el principio hasta el final, excepto en los últimos tres compases que ejecuta un acorde largo. El ritmo del órgano durante casi toda la pieza es (S^3) aunque en algunos momentos cambia a (y).

Melodía. Está en *Re Mayor*. La melodía es bastante estática, en parte debido al ritmo y en parte por la repetición de algunas notas que aparecen insistentemente, como el *la*, que ocupa muchos primeros tiempos de compás. La melodía está compuesta por notas repetidas, grados conjuntos y algunos saltos, entre los que destacan los de cuarta ascendente *la-re* (dominante-tónica) y *si-mi* (sexto grado y segundo). El inicio de la melodía es ascendente. En la sección B hay un cromatismo entre los compases 17-18 y 19-20.

Aspectos armónicos. Se trata de una armonía tonal y consonante, con acordes en función de dominantes secundarias y algunas modulaciones, incluso a tonos alejados. Así, podemos oír cambios a <i>Sol Mayor</i>, <i>La Mayor</i>, <i>Mi Mayor</i>, <i>Fa Mayor</i> o <i>fa# menor</i>. En la melodía apenas hay notas que sean cromáticas, es decir, que no estén conforme a la armadura, a excepción del <i>re#</i> al inicio de la sección B y del <i>fa</i> y el <i>do</i> naturales en la sección C. Las modulaciones son patentes solo en la armonía.
Textura. El órgano y la cuerda realizan el papel de acompañamiento de la melodía, por lo que se puede decir que la textura es melodía acompañada. Las voces del coro, cuando se unen, suelen cantar en forma homofónica, realizando casi el mismo ritmo.
Dinámica. Excepto un breve momento en <i>forte</i>, toda la pieza se desarrolla en intensidad <i>piano</i>, <i>pianissimo</i> y <i>ppp</i>. También hay la indicación <i>dolce</i>.
Articulación. Sobre todo, es <i>legato</i> en las voces, <i>staccato</i> en la mano derecha del órgano y con algunos <i>pizzicato</i> en la cuerda.
Contenidos extramusicales. No tiene, excepto la expresión de las emociones que transmite el texto.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

https://www.youtube.com/watch?v=OYQe_by2PL8

Partitura de todo el *Réquiem* en pdf (*In Paradisum*, en la página 114):

<https://web.archive.org/web/20211011195601/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/4/4c/IMSLP30151-PMLP21398-Faure-Op048fs.pdf>

Análisis emocional

Tempo. Es bastante lento, lo que ayuda a tener una actitud serena y calmada, a la vez que comunica sensaciones de paz.
Ritmo. Los sonidos largos de la melodía contribuyen a transmitir quietud; en cambio, el obstinado de semicorcheas a cargo del órgano nos mantiene en una actitud de cierta actividad, proporcionando una base sobre la que apoyarse, un ritmo hipnótico sobre el que mecerse. Ello favorece los estados de trance y éxtasis.
Melodía y Armonía. La melodía es bella, suave y delicada. Eleva el espíritu, especialmente cuando cantan las sopranos, que con su registro agudo se comunican

con nuestra parte más espiritual y con nuestros aspectos místicos. Sus voces se perciben como un coro de ángeles. Si bien es cierto que hay instrumentos de cuerda que acompañan sosteniendo al coro y marcando los tiempos, se mueven en un plano muy secundario; y aunque también toquen sonidos graves lo que predomina son las voces, especialmente las agudas. En muchos momentos la música da la sensación de estar suspendida en el aire, y a pesar de que hay cierto anclaje por parte de las cuerdas graves, la emoción que destaca en este fragmento del *Réquiem* es la de estar flotando y ascendiendo hacia ese paraíso que se cita en el texto.

Interválica. La melodía tiene un sentido ascendente, sobre todo en los saltos de cuarta, lo que ayuda a la elevación espiritual.

Timbre. Las cuerdas con sordina tienen un sonido más dulce. El timbre que se consigue con la mezcla de voces e instrumentos es muy etéreo e ingrátido, lo que contribuye a la percepción de realidades superiores.

Dinámica. La interpretación en una intensidad tan suave transmite sutileza, y tenemos la impresión de estar en contacto con nuestros aspectos más sublimes.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Antes de iniciar la audición el musicoterapeuta pregunta a los participantes por las situaciones, personas o experiencias que asocian con el paraíso, entendido como un estado de gracia en el que cada persona se siente feliz, en paz consigo misma y realizada. No se menciona, o no es necesario hacerlo, el concepto religioso de paraíso, sino el espiritual. Cada persona escribe en un papel lo que le inspire la pregunta, a modo de reflexiones, palabras, descripciones, etc.
- El musicoterapeuta pone la música, indicando que se habla del paraíso (aunque sin mencionar que se trata de un réquiem) y que mientras la escuchan irán añadiendo nuevas ideas a las que tenían anotadas o variarán las que no se corresponden con lo que sienten en ese momento. La propuesta es poder comparar, al terminar la audición, lo que habían escrito antes de escuchar la música con lo que han experimentado mientras la escuchaban y ver si ha variado su percepción ideal de lo que significa el paraíso para cada uno.
- El musicoterapeuta propone una improvisación colectiva que describa la sensación de sentirse “en el paraíso”. Después de una inspiración conjunta todos empiezan a cantar a la vez, acompañándose con instrumentos de sonido suave. Se termina cuando una persona, previamente elegida, marca el final.

Ejemplos musicales

Sección A

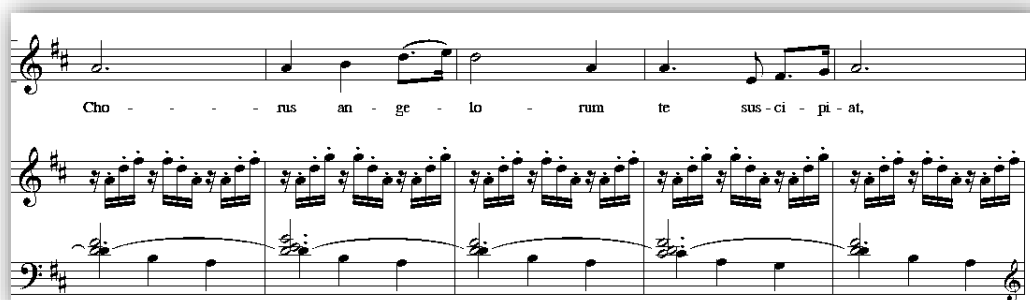
Section A musical score. The vocal line is marked *p dolce* and features a long melisma over the words "In pa - ra - di - - - sum". The piano accompaniment consists of a steady eighth-note pattern in the right hand and a simple harmonic bass line in the left hand. Measure numbers 4 and 5 are indicated above the staff.

Sección B

Section B musical score, starting at measure 17. The vocal line is marked *sempre dolce* and continues with the lyrics "et per-du - cant te in ci - vi - ta - tem sano - tam Je -". The piano accompaniment maintains the eighth-note pattern in the right hand and the harmonic bass line in the left hand.

Sección C

Section C musical score. The vocal line begins with the lyrics "Cho - - - rus an - ge - lo - rum te sus - ci - pi - at,". The piano accompaniment continues with the eighth-note pattern in the right hand and the harmonic bass line in the left hand.

Stabat Mater, Vivaldi

Antonio Vivaldi (1678-1741) compuso el **Stabat Mater, RV 621**, en 1712. Es su obra vocal sacra más temprana. En ella utiliza las 10 primeras estrofas del texto latino, como se hace cuando la música se usa como un himno para las Vísperas. Tiene 10 partes, además del *Amén*. De ellas, la propuesta de audición es la **Primera parte, Stabat Mater**.

Dura entre 2:45 y 3:10 minutos.

Análisis musical

Tempo. <i>Largo</i> . Se suele interpretar a una velocidad aproximada de $J=58$.
Instrumentación. Contralto solista, violines, violas y bajo continuo.
Estructura y forma. Tiene forma rondó ABA'CA. La sección A es únicamente instrumental, con una extensión de 11 compases, del 1 al 11. En la sección B oímos por primera vez a la contralto durante 10 compases, del 12 al 21. Sigue una nueva intervención instrumental, desde el compás 21 hasta el 25, que es la sección A', más corta y en distinto tono. La sección C vuelve a estar a cargo de la contralto desde el compás 25 al 42. Cierra este movimiento de nuevo una sección A, a cargo de la orquesta y con una extensión de 12 compases (ver <i>Ejemplos musicales</i>).
Ritmo. Está en compás 3/4. Es una música bastante rítmica, en la que predomina la fórmula característica (o) que aparece tanto en la voz como en los instrumentos. Además, en la melodía encontramos frecuentemente la fórmula (j e) combinada con negras, corcheas y figuras más largas, como blancas y blancas con puntillo. Algunas figuras de semicorchea forman parte también del ritmo. El bajo continuo se mueve en corcheas durante todo el fragmento; también la viola, pero solamente cuando la contralto no canta.
Melodía. Está en <i>fa</i> menor con el séptimo grado elevado en forma de sensible (<i>mi</i> natural). La melodía, tanto la instrumental como la vocal, tiene abundantes saltos anchos, de séptima y octava ascendente que se alternan con notas repetidas y grados conjuntos. Hay numerosas progresiones melódicas al estilo barroco. El canto de la contralto siempre se realiza con el bajo continuo como único acompañamiento. Porque el resto de la cuerda permanece en silencio durante el solo vocal.
Aspectos armónicos. La sección A y la sección B están en <i>fa</i> menor, pero al final de la sección B hay una modulación a <i>do</i> menor, de manera que A' se presenta en <i>do</i> menor, usando la sensible y el sexto grado elevado en la melodía (<i>si</i> natural y <i>la</i> natural, escala menor mixta). En la sección C continúa el tono de <i>do</i> menor hasta que, al final de la sección, hay un retorno a <i>fa</i> menor para enlazar con la nueva

aparición de A. La armonía es tonal y consonante, con algunas dominantes secundarias. Las cadencias son claras y definidas.
Textura. Hay un diálogo entre la orquesta y la contralto, de manera que cuando ella canta tenemos una melodía acompañada por el continuo. La cuerda, por otro lado, interviene cuando la solista termina su parte, realizando melodía acompañada, homofonía y polifonía. El único momento en que el violín solista y la contralto interactúan es en una imitación en forma de contrapunto en los compases 33 a 39.
Dinámica. No está indicada. Se suele interpretar en intensidad floja, especialmente la parte vocal. La instrumental es algo más fuerte.
Articulación. No está indicada. Se acostumbra a interpretar <i>legato</i> , especialmente las melodías. El acompañamiento de corcheas de la viola puede ser <i>staccato</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno, aparte de expresar el texto.

Recursos en internet

Video con la partitura manuscrita en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=sK8vnbY6fOY>

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211011195848/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/1a/IMSLP612531-PMLP209432-stabat_mater_vivaldi_imslp.pdf

Análisis emocional

Tempo. Es un tempo bastante lento, lo que comunica tranquilidad y calma permitiendo la interiorización.
Ritmo. El ritmo transmite la sensación de caminar, de ir hacia adelante suavemente y de forma fluida. La figura rítmica (o) imprime dinamismo y transmite la impresión de seguridad, de poder. Las corcheas del acompañamiento, a modo de obstinado, sirven de soporte rítmico y emocional, permitiendo sentirse asentado físicamente mientras mentalmente podemos volar a lugares más sutiles. Las negras que encontramos también en el acompañamiento resaltan la pulsación, lo que contribuye también a sentirse sostenido y confiado.
Melodía y Armonía. Interválica. Las melodías son hermosas, comunican belleza, esperanza y espiritualidad. Los saltos ascendentes con intervalos amplios ayudan a

ensanchar el corazón y la mente. Las notas repetidas y los grados conjuntos favorecen la sensación de familiaridad y cercanía.

Timbre. La cuerda ofrece un timbre cálido y amoroso, que dialoga con la voz solista. La voz es bastante aguda, lo que ayuda a conectar con los aspectos inmateriales y espirituales, acompañando este viaje con el aliento de la respiración.

Dinámica. La intensidad suave o muy suave transmite sensaciones de paz interior y fomenta la introversión.

Observación. La estructura de este fragmento es un diálogo entre los instrumentos y la voz, que aparece prácticamente sola, sostenida únicamente por el bajo continuo. Se podría interpretar, desde el punto de vista emocional, como una conversación entre distintas partes de la persona: la física y emocional por un lado (representada por los instrumentos) y la espiritual por el otro, a cargo de la voz.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Mientras escuchan la música los participantes buscan la pulsación y la marcan con una mano sobre el pecho cuando canta la soprano y con dos dedos sobre la palma de la mano contraria cuando solo tocan los instrumentos. Antes de poner la música se indica que, si alguien encuentra el compás, marque de distinta manera el primer tiempo, para diferenciarlo de los otros tiempos.
- En una segunda audición forman todos un círculo, se toman de la cintura y se balancean hacia un lado y hacia el otro manteniéndose tres tiempos en cada lado. Es decir, cambiando de lado a cada compás y realizando tres pequeños movimientos en cada lado coincidiendo con la pulsación. Con esta actividad contribuimos a crear lazos emocionales entre el grupo, a la vez que dejamos que la música nos penetre mejor al movernos.
- Se divide el grupo en dos. Una mitad toma instrumentos de membrana no muy sonoros. La otra mitad usará las voces. Se trata de hacer un diálogo de forma similar a la composición que se ha escuchado. Empiezan los instrumentos a la vez improvisando sonidos tranquilos pero que se perciban con un cierto arraigo en la tierra, logrado por medio de un ritmo, del uso de instrumentos graves y/o de membrana, etc. Representan los aspectos más terrenales. Cuando paran de tocar, y a una señal de una persona previamente designada, empiezan las voces cantando a la vez, sin ningún acompañamiento, usando sonidos agudos con vocales y sílabas. Responden los instrumentos, vuelven las voces y, para

terminar, se unen de manera que suene a la vez una base bien arraigada junto con las voces etéreas y sutiles.

Ejemplos musicales

Sección A

Violino 1

Violino 2

Viola

This musical score for Section A is in 3/4 time with a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat). It features three staves: Violino 1, Violino 2, and Viola. The Viola part provides a steady eighth-note accompaniment. Violino 1 and Violino 2 play a melodic line with some rests and ties.

Sección B

Sta - bat Ma - ter do - lo - ro - sa, jux - ta cru - cem la - cri - mo - sa, la - cri - mo -

2 6 2 6 2 6 2 6

This musical score for Section B is in 3/4 time with a key signature of three flats. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line has lyrics: "Sta - bat Ma - ter do - lo - ro - sa, jux - ta cru - cem la - cri - mo - sa, la - cri - mo -". The piano accompaniment features a steady eighth-note pattern. Fingering numbers 2 and 6 are indicated below the piano part.

Sección C

Sta - bat Ma - ter do - lo - ro - sa, do - lo - ro - sa, jux - ta

5 4 2 6 6 4

This musical score for Section C is in 3/4 time with a key signature of three flats. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line has lyrics: "Sta - bat Ma - ter do - lo - ro - sa, do - lo - ro - sa, jux - ta". The piano accompaniment features a steady eighth-note pattern. Fingering numbers 5, 4, 2, 6, 6, and 4 are indicated below the piano part.

Ave verum corpus, Byrd

William Byrd (1543-1623) compuso el **Motete Ave verum corpus** en 1605. Es una obra basada en la liturgia católica, por lo que los músicos de la iglesia anglicana, a la que pertenecía Byrd, la rechazaron hasta que los coros católicos la recuperaron a finales del siglo XIX.

Dura entre 4:10 y 4:50 minutos.

Análisis musical

Tempo. No está indicado. Se acostumbra a interpretar a una velocidad de $\text{♩}=56$.

Instrumentación. Es una obra para coro mixto *a cappella*, a cuatro voces, formado por sopranos, contraltos, tenores y bajos.

Estructura y forma. Tiene una estructura binaria AA'BB. La sección A va desde el inicio hasta el compás 15. La A' desde el 16 al 28. La sección B, que se inicia con la frase *O dulcis*, va del 29 al 43. La siguiente sección B, es una repetición que va desde el compás 44 al 58, añadiéndose dos compases más con el *Amén* (ver *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Ritmo. Compás 4/4, o 4/2 en algunas ediciones de la partitura. El ritmo está formado básicamente por figuras de redonda, blancas y negras, además de algunas negras con puntillo-corcheas. Es un ritmo bastante estático debido a la velocidad del pulso, que es lenta, y a las figuras largas que intervienen. Presenta numerosas hemiolias.

Melodía. Está en *sol* menor. Utiliza tanto el *fa*# (escala armónica) como el *fa* natural. Si nos atenemos a la voz de soprano, se puede observar que la melodía se mueve, sobre todo, por grados conjuntos y notas repetidas. Las demás voces son más saltadas, tienen intervalos más anchos, aunque también encontramos en ellas grados conjuntos y notas repetidas. Las voces recorren una tesitura corta, de octava y novena en las tres voces superiores y más amplia en el bajo: 11ª justa. La nota más aguda de las sopranos, por ejemplo, es el re_4 . A pesar de que cada voz tiene su propia línea melódica el conjunto es más armónico que melódico, más vertical que horizontal.

Aspectos armónicos. Aunque el análisis de la música renacentista no puede hacerse desde la perspectiva tonal actual, sino desde un criterio modal, es más sencillo para nosotros hacerlo con procedimientos tonales. Desde este punto de vista, se puede observar que hay ciertas modulaciones breves o muy breves, algunas que resuelven en cadencias, a los tonos de *Sib* Mayor, *Fa* Mayor y *Do* Mayor. Al final encontramos una típica cadencia plagal, llamada también la cadencia del *Amén*, y un acorde final de *Sol* Mayor, la llamada cadencia *picarda* muy propia de la música de la época. La

armonía es tonal y consonante. Los acordes usados son tríadas en distintas inversiones, aunque se forman algunos intervalos armónicos de séptima y alguna disonancia por la intervención de notas de paso, retardos, etc.
Textura. Alterna momentos de homofonía con otros polifónicos, en los que las voces evolucionan de forma más independiente creando ritmos distintos.
Dinámica. No está indicada. La interpretación depende del criterio del director.
Articulación. Tampoco está indicada, aunque se interpreta <i>legato</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene, aparte de expresar los sentimientos que se desprenden del texto.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=Z2ckGcpx6xl>

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211004155403/https://www.uma.es/victoria/varios/pdf/Byrd-Ave_Verum_Corpus.pdf

Análisis emocional

Tempo. Es muy lento, comunicando sensaciones de paz y sosiego.
Ritmo. Al ser bastante quieto propicia la toma de contacto con la calma interior, permitiendo encontrar un pulso fisiológico más lento que da lugar a una escucha tranquila y transformadora.
Melodía y Armonía. El conjunto de las voces <i>a cappella</i> crea continuas armonías, que percibimos como la unión de sonidos graves y agudos. Los graves ofrecen seguridad y arraigo; los agudos nos empujan hacia arriba, hacia espacios elevados en los que se puede encontrar la emoción mística, el éxtasis. Escuchando esta música se puede vivir una experiencia cumbre, debido a la belleza de su armonía, a su sencillez tonal y a las consonancias que la sostienen.
Interválica. Los intervalos melódicos de segunda favorecen la comprensión y asimilación de la línea de las sopranos, que es la parte más audible, así como también lo hacen las notas repetidas.

Timbre. Las voces humanas tienen la capacidad de acariciar nuestra sensibilidad, creando espacios en los que encontrar inspiración e iluminación. Abarcan un amplio registro de casi tres octavas, dentro del cual hay sonidos que conectan con distintas partes de nuestro organismo y de nuestra psique. Nos ayudan a elevarnos sin sentirnos inseguros.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Antes de poner la audición el musicoterapeuta guiará una relajación usando la respiración y el canto de sonidos largos resonantes sobre vocales o sílabas (*toning*). Cuando los usuarios estén en un estado de concentración pedirá al grupo que cada persona haga una incursión a un lugar de su interior en el que pueda sentirse autorrealizada y en plena armonía consigo misma.
- Pedirá a los participantes que, desde este lugar, todos a la vez inicien un canto sin acompañamiento, para expresar las sensaciones que les provoca la experimentación y el contacto con ese espacio íntimo.
- Al terminar, el musicoterapeuta pondrá la audición del *Ave verum corpus* y pedirá que cada uno lo escuche desde ese mismo lugar interno en el que se halla y se centre en la idea de su autorrealización espiritual, sintiendo que la música le ayuda a avanzar en su evolución.
- Cuando termine la audición todos juntos volverán a cantar de forma improvisada, de manera parecida a cómo lo han hecho antes de la audición.
- Al acabar, comentar si se han sentido distintos después de la audición y si creen que ello se ha reflejado en el canto. La opinión del musicoterapeuta será importante para determinar si ha notado que han cantado o no de distinta manera y, en el caso de que haya habido diferencias, encontrar entre todos en qué han consistido.

Ejemplos musicales

Sección A

5

A - ve ve - rum cor - pus, na - tum de Ma - ri -

A - ve ve - rum cor - pus, na - tum de Ma - ri -

A - ve ve - rum cor - pus, na - tum de Ma - ri -

A - ve ve - rum cor - pus, na - tum de Ma - ri - a

Sección B

30

O dul - cis! O pi - e! O Je - su, fi - li Ma - ri -

O dul - cis! O pi - e! O Je - su, fi - li Ma - ri -

O dul - cis! O pi - e! O Je - su, fi - li Ma - ri -

O dul - cis! O pi - e! O Je - su, fi - li Ma - ri -

Ave verum, Fauré

Gabriel Fauré (1845-1924) compuso el **Motete Ave verum, op. 65 n. 1**, en 1894. Es una obra que requiere de pocos medios para su ejecución, tan solo dos voces y un órgano, en la versión para dúo, o un coro de voces femeninas, en la versión que se propone como audición.

Dura entre 3:00 y 4:05 minutos.

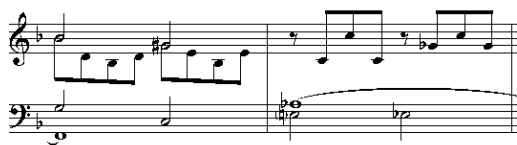
Análisis musical

Tempo. *Allegretto*. La indicación metronómica es ♩=84.

Instrumentación. Coro de voces femeninas, con sopranos y contraltos y órgano.

Estructura y forma. Tiene forma binaria AB. La sección A va desde el compás 1 al 33. La sección B se inicia en el compás 34 con la frase *O Jesu* (se pueden ver los temas de las dos secciones en los *Ejemplos musicales*, al final de esta ficha).

Ritmo. Está en compás 4/4. La figura rítmica característica de esta pieza es la negra con puntillo-corchea (j e), junto con las negras, los grupos de dos corcheas y algunas blancas. El acompañamiento del órgano en la sección A se basa en negras y blancas, mientras que en la B se hace más movido por la intervención de grupos de cuatro corcheas, a veces con silencio de corchea en la primera de cada grupo, momento en que otra voz articula ese silencio:

Melodía. Está en *fa* menor en la sección A y en *Fa* Mayor en la sección B. El motivo principal de la sección A está formado por una frase de cuatro compases que cantan las sopranos y que consiste en tres notas repetidas, un salto de cuarta descendente y desde esa nota una subida por grados conjuntos y una bajada. Las contraltos imitan ese diseño desde otra nota y con un descenso de la melodía más largo. Hasta el compás 19 no cantan las dos voces juntas, lo que hacen solamente hasta el compás 25. Excepto algún salto, la melodía de la sección A evoluciona básicamente por grados conjuntos. La sección B también presenta grados conjuntos, pero son característicos algunos intervalos de cuarta y quinta.

Aspectos armónicos. La armonía es bastante elaborada e incluye notas y acordes extraños a la tonalidad, aunque en conjunto es consonante. Hay que destacar que

en muchos momentos la armonía se produce tan solo entre una voz y el órgano, ya que hay muchos pasajes en los que canta tan solo una voz.
Textura. Por una parte, y en lo que respecta a la relación del órgano con las voces, es una melodía acompañada. Por otra parte, y respecto a las voces entre sí, hay muchos solos imitativos y cuando cantan a la vez lo hacen en estilo polifónico, con algún compás de homofonía.
Dinámica. Se mantiene en <i>piano</i> casi todo el tiempo, excepto en un <i>crescendo</i> de dos compases que lleva a un <i>forte</i> , hacia el final de la sección A, y otro hacia el final de la obra que lleva a un <i>diminuendo</i> para acabar en <i>pp</i> .
Articulación. Está indicado <i>legato sempre</i> y <i>dolce</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno, excepto la expresión de lo que refleja el texto.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=9ngXQCkn3mA>

Partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211004155547/http://www.solovoces.com/sites/default/files/partituras/sv221.pdf>

Análisis emocional

Tempo. Es bastante rápido, aunque calmado.
Ritmo. El ritmo da la sensación de caminar, de moverse hacia adelante, transmitiendo sensaciones positivas y de una actividad tranquila.
Melodía y Armonía. Interválica. Las melodías son sencillas y hermosas, lo que conecta con sensaciones de ternura y paz interior. Los grados conjuntos aportan seguridad en la sección A, y los saltos de la sección B contribuyen a la apertura emocional y mental. El cambio a modo Mayor en la sección B representa una repentina claridad, la aparición de la luz que disipa la oscuridad que transmite el modo menor.
Timbre. La intervención del órgano se asocia fácilmente a la espiritualidad, al ser un instrumento ligado a los ritos eclesásticos, mientras que las voces, especialmente las agudas, trasladan a realidades superiores al conectar con los aspectos más sutiles

y etéreos de la persona. Las voces, además, transmiten un elemento de proximidad y calidez que se vincula fácilmente con el interior del ser humano.

Dinámica. La intensidad tan suave comunica sensaciones de intimidad y bienestar, como una puerta de entrada a los espacios personales en los que cada uno encuentra a su yo más auténtico y elevado.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- El musicoterapeuta divide el grupo en dos, indicando que al escuchar la audición que pondrá unos deben identificarse y seguir a una voz (por ejemplo, las sopranos) y otros deben seguir la otra, es decir las contraltos. Puede aclararles que cuando no cantan juntas se van alternando, de manera que después de la intervención de una voz le responda la otra. Cuando canten las sopranos, el grupo que está asociado a ellas deberán marcar la pulsación con percusiones corporales suaves, diferenciando el primer tiempo del compás. Por ejemplo, el primer tiempo se marca con las palmas y los otros tres tiempos se percuten sobre el pecho con las manos alternadas. Cuando canten las contraltos el otro grupo hace lo mismo. Cuando cantan a la vez contraltos y sopranos todos marcan el pulso y el primer tiempo del compás, pero de distintas maneras. Por ejemplo, el primer tiempo del compás con las palmas y los otros tres tiempos chasqueando alternativamente los dedos de una y otra mano. Con esta actividad buscamos diferenciar los solos de cada una de las voces y los momentos en que suenan a la vez.
- Al terminar la actividad, se hace una pequeña puesta en común de las sensaciones que ha producido la música y el musicoterapeuta propone una improvisación vocal colectiva que las exprese, cantando todos a la vez. Puede tomarse algún instrumento de sonido suave para acompañar.

Ejemplos musicales

Sección A

Allegretto (♩ = 84)

p

A - ve ve - rum cor - pus na - tum de Ma - ri - a

Allegretto (♩ = 84)

p

Legato sempre.

Sección B

34 *dolce*

O Je - su, Je - su dul - cis.

dolce

O Je - su, Je - su dul.

34

He shall feed his flock, Haendel

George Frederick Haendel (1685-1759) compuso su célebre **Oratorio El Mesías** en 1741. La propuesta de audición es el **Aria He shall feed his flock** (Él apacentará su rebaño), que sufrió varias transformaciones por parte de su autor y tomando la forma un recitativo, un aria para contralto y un dúo para contralto y soprano. Finalmente, en 1754, se recuperó la versión original para soprano, que es la propuesta de la presente audición. Es una Aria de la **primera parte** del Oratorio.

Dura entre 5:10 y 7:25 minutos.

Análisis musical

Tempo. <i>Larghetto e piano</i> . Se suele interpretar a una velocidad aproximada de $j=52$.
Instrumentación. Soprano solista, violines, violas y bajo continuo.
Estructura y forma. Está formada por dos temas o motivos melódicos que se alternan, con una Introducción instrumental de 4 compases. Los motivos son: a) de 5 compases y b) de 7 compases (ver <i>Ejemplos musicales</i> al final de esta ficha). El orden en los que aparecen es: aabaabb.
Ritmo. Está en compás 12/8. Presenta la fórmula rítmica habitual de la Siciliana, es decir, corchea con puntillo-semicorchea-corchea, combinada con negras y corcheas. El ritmo tiene bastante importancia ya que le da un carácter de balanceo.
Melodía. La versión para soprano está en tono de <i>Sib</i> Mayor. Todos los motivos tienen un inicio descendente y combinan grados conjuntos con algunas notas repetidas y con saltos. El más característico de todos es el de octava ascendente.
Aspectos armónicos. Empieza y termina en <i>Sib</i> Mayor con breves modulaciones, a veces en forma de dominantes secundarias. El motivo a) empieza siempre en <i>Sib</i> Mayor y termina en <i>Fa</i> Mayor, mientras que el motivo b) empieza en <i>do</i> menor y termina en <i>Sib</i> Mayor. Las cadencias son muy claras y definidas y la armonía es consonante y tonal.
Textura. Predomina la homofonía entre la voz solista y los instrumentos. En los fragmentos instrumentales también se produce homofonía, por lo menos entre dos instrumentos, excluyendo el bajo continuo, que tiene su propio ritmo. Entre los violines y la voz solista hay fragmentos contrapuntísticos, con entradas fugadas, generalmente a distancia de un compás, especialmente en los inicios de cada motivo.
Dinámica. No está indicada de manera individualizada, pero la anotación de tempo de la partitura especifica también que debe ser <i>piano</i> .

Articulación. No está indicada, pero se acostumbra a interpretar <i>legato</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene, aparte de expresar el sentido del texto.
Observaciones. A diferencia de esta versión, que es para soprano sola, la versión para dúo de soprano y contralto está en dos tonalidades diferentes, adaptadas a la tesitura de cada voz. Así, en dicha versión comienza la contralto en <i>Fa</i> Mayor y recorre un registro que no sobrepasa el <i>re</i> ₄ . Hacia la mitad hay un cambio de armadura y toma la melodía la soprano sola, en tono de <i>Sib</i> Mayor, y se mueve en un registro que alcanza el <i>sol</i> ₄ .

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=ulCd2837U9Y>

Partitura en pdf de la parte I de *El Mesías* entera (el *Aria*, en la página 87):

https://web.archive.org/web/20211011200127/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/4/4d/IMSLP10705-Part_1a.pdf

Análisis emocional

Tempo. El tempo es bastante lento y relajado, creando sensaciones de sosiego.
Ritmo. El ritmo casi constante de negra-corchea, que es una figura larga (que incita a pararse) y una corta (que incita al movimiento) crea una sensación de balanceo y de estar asentados sobre cada tiempo, lo que genera flexibilidad y arraigo. La figura corchea con puntillo-semicorchea-corchea contribuye a la sensación de oscilación suave y a la vez confiere cierto grado de energía al ritmo, aunque también depende de la velocidad de la interpretación, que es bastante variable.
Melodía y Armonía. Interválica. Las melodías descendentes invitan a sumergirse en el mundo interior, buscando el propio sentido. Los saltos de octava ascendente ayudan a abrirse, mientras que los grados conjuntos y las notas repetidas refuerzan las sensaciones de seguridad y proximidad, como si la música nos acompañara en la interiorización. Las consonancias y la claridad tonal crean puntos de referencia a los que sujetarse dejándose llevar por la melodía y la armonía hacia experiencias luminosas y radiantes. El hecho de que esté en modo Mayor contribuye a la sensación de claridad.

Timbre. La voz de la soprano, en un registro agudo, ayuda a transportarnos a espacios espirituales. La cuerda, con su sonido cálido, nos acompaña en este viaje transformador.

Dinámica. La intensidad *piano* crea una experiencia de introversión y un espacio de encuentro consigo mismo.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Escuchar la audición percutiendo con el cuerpo y de manera muy suave un obstinado rítmico de cuatro tiempos: j § J É ÉJ 'y al mismo tiempo realizar un balanceo a derecha e izquierda dejándose llevar por la melodía que canta la soprano. Observar que casi todos los inicios de los motivos son anacrúsicos, lo que hay que tener en cuenta para iniciar el obstinado en su momento, con el acento del compás y no con la primera nota que canta la solista. Para realizar el obstinado pueden usarse, por ejemplo, las piernas para el primer tiempo; chasquear los dedos para el segundo tiempo; las manos sobre el pecho para el tercer tiempo; las palmas para el cuarto tiempo. Se pueden inventar otras maneras de percutir el obstinado.
- El musicoterapeuta conduce una pequeña relajación y propone la visualización de un lugar personal dentro de cada uno, luminoso y acogedor, y en el que sentirse en armonía y plenamente realizado. Cuando están todos situados en ese espacio, que cada uno puede imaginar como desee, vuelven a escuchar la audición aprovechando las emociones que transmite la música para reforzar los sentimientos espirituales y trascendentes y el contacto con el yo interior.
- Después de ese momento, el grupo realiza una improvisación vocal, cantando palabras o cortas frases que les surjan en el momento y que expresen lo que han sentido durante la visita su lugar personal, junto con la audición de la música. Luego de una inspiración conjunta empiezan a cantar todos a la vez y cada persona introduce una palabra o frase o canta las que sus compañeros van diciendo.

Ejemplos musicales

Motivos a) y b)

Motivo a)

He shall feed his flock like a shepherd, and

8 he shall gather the lambs with his arm, with his arm,

11 Motivo a)

he shall feed his flock like a shepherd, and

14

he shall gather the lambs with his arm, with his arm,

17 Motivo b)

and carry them in his bosom, and

20 gently lead those that are with young and gently lead those and

23

gently lead those that are with young

Ave verum corpus, Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) compuso en 1791 el *Motete Ave verum corpus, KV 618*, sobre el texto de un himno eucarístico del siglo XIV y que se atribuye al papa Inocencio VI. La propuesta de audición es una obra coral con acompañamiento de cuerda y órgano.

Dura entre 3:00 y 4:00 minutos.

Análisis musical

Tempo. <i>Adagio</i> . Se acostumbra a interpretar a una velocidad aproximada de $\text{♩}=60$.
Instrumentación. Coro mixto a cuatro voces, violines, violas; contrabajo y órgano haciendo el bajo continuo.
Estructura y forma. Tiene forma binaria AB, con breves pasajes orquestales, que se intercalan con los pasajes vocales, a modo de preludio, interludio y postludio. La sección A comienza en el compás 3, cuando empieza a cantar el coro, y se extiende hasta el compás 18. Siguen cuatro compases orquestales, del 18 al 21, y en el 22 se inicia la sección B, que se prolonga hasta el compás 43, al que le siguen cuatro compases orquestales, del 43 al 46. Las frases son regulares, de 8 compases divididos en periodos de 4 (ver <i>Ejemplos musicales</i>).
Ritmo. Está escrito en compás partido, es decir, en 2/2, aunque la mayoría de las interpretaciones se llevan a la negra, como si estuviera en compás 4/4. El ritmo está formado por blancas y negras, principalmente, combinadas con blancas con puntillo y alguna redonda. Es decir, se utilizan sonidos bastante largos.
Melodía. Está en <i>Re Mayor</i> . La melodía de las sopranos es bastante sencilla, formada por grados conjuntos, notas repetidas, terceras y algunos saltos de cuarta y quinta. Las voces de contralto y tenor acompañan con notas repetidas y grados conjuntos, de manera bastante estática en casi todos los pasajes; las voces de bajo realizan siempre bastantes saltos, especialmente de cuarta, quinta y octava, porque hacen de base armónica y doblan el bajo continuo, que toca los acordes desplegados. El inicio de la voz superior en la sección A se basa en las notas del arpeggio de <i>Re Mayor</i> , con un salto ascendente y otro descendente de sexta, que es el más amplio de toda la partitura de las sopranos. Hay algunos cromatismos y alguna progresión melódica en la sección B.
Aspectos armónicos. En la segunda mitad de la sección A modula a <i>La Mayor</i> . La sección B se inicia en <i>La Mayor</i> y modula enseguida <i>Fa Mayor</i> y luego a <i>re menor</i> para volver al tono inicial de la obra, <i>Re Mayor</i> . La armonía es consonante y las

cadencias muy claras y definidas. Incluye también dominantes secundarias. Hay alguna cadencia rota.
Textura. Es homofónica en toda la pieza, excepto ciertos pasajes en los que alguna voz realiza algún pequeño cambio de ritmo para afirmar la cadencia. En otros momentos las voces, dos a dos, tienen un tratamiento contrapuntístico con entradas escalonadas.
Dinámica. La única indicación dinámica que anotó Mozart es <i>sotto voce</i> durante toda la pieza.
Articulación. Es <i>legato</i> , tanto en el coro como en los instrumentos.
Contenidos extramusicales. No tiene, aparte de reflejar los sentimientos del texto.

Recursos en internet

Video con la partitura solamente del coro a tiempo real:

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

Video con la partitura de la orquesta y el coro a tiempo real:

https://www.youtube.com/watch?v=uduY8lh6B_Q

Partitura en pdf:

<https://web.archive.org/web/20211011200412/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/2/25/IMSLP399642-PMLP14118-General.pdf>

Análisis emocional

Tempo. Resulta un pulso lento, sosegado y tranquilo, que permite la relajación y la meditación.
Ritmo. Durante toda la obra los instrumentos y/o el coro articulan cada tiempo con ritmo de negras, lo que genera una sensación de seguridad al poder apoyarse en la pulsación, una constante que también es fisiológica además de musical. La utilización de notas largas (blancas, blancas con puntillo, redondas) transmite una sensación de solemnidad y de calma, permitiendo al oyente tener espacios para respirar.
Melodía y Armonía. La melodía, poco movida en general, aporta sensaciones de paz y elevación. Las voces de bajo y el bajo continuo son un puntal rítmico y armónico que genera sensaciones de arraigo, mientras que las voces agudas nos trasladan a

espacios menos terrenales, más etéreos y espirituales. El modo Mayor crea una alegría que se percibe como serena debido a la lentitud del tempo. Las armonías, consonantes y bien definidas, ayudan a sentirse también en armonía consigo mismo y con el entorno. Hay alguna sorpresa en el cambio de tono a *Fa* Mayor, un poco alejado, pero está muy bien conducido y no comporta ningún choque ni resulta abrupto; es una experiencia que resulta agradable.

Interválica. La voz de soprano empieza con un salto de cuarta ascendente que se asimila a la apertura, para enseguida bajar de sexta para volver a la nota de inicio, el *la*, desde la que oímos algún cromatismo. Es un inicio que afirma la dominante (el *la*). Luego volvemos a oír saltos ascendentes, de cuarta y quinta, que también crean apertura. Los intervalos tan pequeños con los que se mueven algunas voces, junto con los grados conjuntos, que predominan, aportan seguridad e intimidad.

Timbre. Las voces humanas, cantando en coro, ofrecen una variedad de timbres y de registros que permiten el equilibrio entre lo terrenal y lo celestial. La cuerda que acompaña confiere a esta música un aire emotivo y tierno.

Dinámica. *Sotto voce*, en voz baja, es como se dirige a nosotros esta música, musitando los sonidos que nos llegan como una ofrenda amorosa y deliciosa.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Los participantes se sitúan en círculo y durante la audición marcan la pulsación pasándosela de unos a otros, de manera que cada persona marque un solo tiempo, percutiendo con las palmas sobre el pecho. Cada cuatro tiempos, y coincidiendo con el primero del compás, la persona a la que le toque lo percutirá con las palmas, de manera suave para no tapar la música. Durante la sección A el pulso irá en una dirección y cuando empiece la B el musicoterapeuta indicará un cambio de dirección. Como la pulsación es bastante lenta, se trata de convertir estas percusiones en una especie de meditación con movimientos, sin hacerlas de forma mecánica.
- Cuando se ha escuchado un par de veces, el musicoterapeuta invita a los participantes a aprender los primeros 8 compases de la parte de sopranos de la sección A (ver la partitura en pdf) y a cantarlos junto con la grabación, usando una vocal o una sílaba, sin decir el texto. Si no hay dificultades, se aprenden los siguientes 8 compases y se cantan también, todo el grupo a la vez.
- Se realiza una improvisación melódica, con acompañamiento de instrumentos, basada en las frases que han cantado, aunque no debe ser igual. Cada persona,

por turno, canta una frase melódica que se parezca a la música de Mozart, mientras el grupo la acompaña con instrumentos. Cuando termina, le cede el solo a su compañero de la izquierda, quien improvisa una corta melodía con el mismo clima. Es importante que algunos de los instrumentos, previamente asignados, toquen la pulsación. Para terminar, entran todos a la vez creando un canto a voces, de forma libre e inspirándose en lo que han escuchado.

El objetivo de aprender una parte de la obra y cantarla es poder introducirse mejor en el espíritu de la música, no solo escuchándola sino también cantándola y expresando su sentido más profundo. La improvisación posterior está en la misma línea de aproximación vivencial a una música que resulta sencilla de recordar y cantar.

Ejemplos musicales

Sección A

Section A musical score. It consists of four staves. The first two staves are vocal parts with lyrics "A - ve, a - ve ve - rum cor - pus, na - tum de Mari-a". The last two staves are instrumental accompaniment. The tempo/mood is marked "sotto voce". The key signature is one sharp (F#) and the time signature is common time (C).

Sección B

Section B musical score. It consists of four staves. The first two staves are vocal parts with lyrics "Cu - jus la - tus per - fo - ra - tum un - da". The last two staves are instrumental accompaniment. The key signature is one flat (Bb) and the time signature is common time (C).

Misa Mille regretz, Morales

Cristóbal de Morales (1500-1553), compuso la **Misa Mille Regretz** en 1544. Es una de las misas basadas en canciones profanas, una costumbre muy extendida en el Renacimiento. Esta Misa se basa en la canción homónima que fue armonizada por Josquin Desprez (también Des Prez o Des Prés), y que se puede traducir como “*Mil pesares (por abandonaros)*”.

La propuesta de audición es la de la **primera parte, Kyrie**.

Dura entre 4:55 y 6:15 minutos.

Análisis musical

Tempo. No está indicado. Se acostumbra a interpretar a una velocidad entre $h=48$ y $h=54$.

Instrumentación. Está compuesta para seis voces *a cappella*: soprano I y II, contralto I y II, tenor y bajo.

Estructura y forma. Tiene tres secciones, ABA, identificables por el texto. Así, en la sección A se canta exclusivamente la frase *Kyrie eleison*, desde el compás 1 al 25. La sección B, que ocupa el compás 26 hasta el 54, se centra tan solo en la frase *Christe eleison*. Finalmente, la tercera sección (A) que va desde el compás 55 al 102, retoma el texto inicial *Kyrie eleison* (ver *Ejemplos musicales*).

Ritmo. Está indicado como compás partido, es decir C o compás $2/2$. Las figuras rítmicas predominantes son redondas, blancas, negras y corcheas, con algunas negras con punto-corchea. Si se lleva el compás a blancas, todas las figuras duran la mitad, es decir, que encontraríamos blancas, negras, corcheas y semicorcheas.

Melodía y Armonía. Está en *la* menor con la utilización frecuente del *fa#* y el *sol#* en el acorde de dominante de las cadencias. La melodía principal es la de la canción profana, que va pasando de unas voces a otras y que está presente en las tres secciones del *Kyrie*. El primer motivo de la canción es el que inicia también este movimiento de la *Misa*. La introducen los tenores, con una frase de 6 compases que se mueve por grados conjuntos y notas repetidas, excepto el intervalo inicial, de cuarta ascendente, y un salto de octava ascendente en el quinto compás. A continuación, toman el motivo las sopranos segundas y, al cabo de dos compases, las sopranos primeras. Las otras voces alternan los saltos con los grados conjuntos. Hacia el final oímos escalas ascendentes en diversas voces. En el inicio de la sección B oímos nuevamente los 6 compases de la canción, a cargo de los tenores. Los melismas son muy abundantes en toda la obra, ya que hay muchos sonidos distintos que se cantan sobre una misma vocal. Las armonías son consonantes, sin

modulaciones y con cadencias muy marcadas sobre la dominante, es decir sobre el acorde de <i>Mi Mayor</i> .
Textura. Básicamente es un obra polifónica, de una rica elaboración contrapuntística, aunque hay algunos breves momentos de homofonía entre algunas de las voces. Las entradas son escalonadas al inicio de cada sección, lo que produce la sensación de un crescendo por la suma de voces.
Dinámica. No está indicada. Se acostumbra a interpretar con intensidad moderada, no demasiado fuerte.
Articulación. Tampoco está indicada. Se interpreta <i>legato</i> .
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

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

Video con la partitura en tiempo real de la canción *Mille Regretz*, de Josquin Desprez:

<https://www.youtube.com/watch?v=107gP2moTKM>

Partitura del *Kyrie* de la *Misa* en pdf:

https://web.archive.org/web/20211004160809/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/usimg/c/c5/IMSLP17842-Morales_Mille_Regretz_Kyrie.pdf

Partitura de la canción *Mille Regretz*, de Josquin Desprez, en pdf:

https://web.archive.org/web/20211011200805/http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/1/1a/IMSLP412208-PMLP236034-17-mille_regretz---0-score.pdf

Análisis emocional

Tempo. No es demasiado lento si se lleva a negras. Si se piensa a blancas resulta bastante lento, lo que ayuda a sentirse en calma.

Ritmo. La sensación que transmite es de movimiento, de un ritmo que avanza, ya que, aunque el tempo llevado a blancas resulta lento, las fórmulas rítmicas llenan la mayoría de los tiempos con dos o cuatro notas, lo que hace caminar el ritmo. Esta densidad sonora comunica cierto dinamismo a este fragmento, favoreciendo una meditación bastante activa.

Melodía y Armonía. Las armonías consonantes y el elaborado contrapunto nos invitan a una actitud de escucha para seguir las voces, y nos sugieren dejarnos llevar por su belleza y fundirnos con ellas. Las voces agudas nos transportan hacia el cielo y las graves nos ayudan a instalarnos sobre una base terrenal. El conjunto es como un canto beatífico que nos transmite paz y espiritualidad.

Interválica. El predominio de grados conjuntos y saltos pequeños hacen que seguir las voces sea sencillo y que estas resulten cercanas. La voz que salta más es la de bajo, porque canta intervalos de octava y quinta y cuarta, que ejercen de notas fundamentales sobre las que se forman los acordes, creando así un soporte armónico y emocional. También las voces que realizan el motivo de la canción tienen un salto de cuarta y octava ascendente.

Timbre. El timbre de las voces, especialmente el de las agudas, fácilmente se asocia con los coros de ángeles, con sus registros etéreos y que sugieren una realidad inmaterial. Son también sonidos próximos y humanos, ligados a la respiración, que nos llevan hacia espacios divinos.

Dinámica. La interpretación *piano* sugiere una unión íntima con la música y con nosotros mismos.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- El musicoterapeuta conducirá una relajación seguida de una actividad de *toning* para lograr un estado elevado de conciencia.
- Iniciar una improvisación vocal con sonidos largos, escuchando las demás voces y las armonías que se forman. Empiezan a cantar todos a la vez sin una pulsación determinada, buscando vincular las voces entre sí y experimentar sensaciones de elevación y éxtasis.
- Luego se escucha la audición, manteniendo el mismo estado que se ha logrado con el *toning* y la improvisación. Después de haber conectado con los aspectos más espirituales, tanto personales como grupales, la escucha de este *Kyrie* penetrará de una forma más honda.
- Para terminar las actividades puede proponerse otra improvisación vocal, ahora siguiendo el estilo de lo que se ha escuchado, y cantando sobre una o dos palabras usando melismas. Estas palabras se eligen entre todos los miembros del grupo procurando que tengan relación con el momento en el que se encuentra el grupo. Pueden ser del tipo “paz”, “armonía”, “espíritu”, etc.

Ejemplos musicales

Inicio de la Canción *Mille Regretz* de Josquin Desprez

5

Mil - le re - gretz. de vous ha - ban-don-ner, Et

Mil - le re - gretz de vous ha - ban - don - ner, Et

8 Mil - le re - gretz de vous ha-ban-don-ner,

Mil - le re - - - gretz Et

Inicio de la *Misa* de Morales

Sección A

Melodía de la canción, en la voz de tenor

Cantus I

Cantus II

Altus I

8 Ky - ri - e

Altus II

8 Ky - ri - e e -

Tenor

8 Ky - ri - e e - le - i - son, Ky - ri - e e - le - i - son

Bassus

Ky - ri - e e - le - i - son Ky -

Sección B

Melodia de la canción, en la voz de tenor

26

The musical score is for a tenor and bass duo. The tenor part (T) is in the treble clef with a key signature of one flat (B-flat) and a 3/4 time signature. The bass part (B) is in the bass clef with the same key signature and time signature. The lyrics are in Spanish and are written below the notes. The score starts with a measure rest for the first five measures, followed by the lyrics. The tenor part has a melodic line with some grace notes and a final cadence. The bass part provides a harmonic accompaniment with a steady eighth-note pattern in the first half and a more active line in the second half.

C1 Chri — ste e —

C2 Chri — ste e — le — i —

A1 Chri — ste e — le — i — son Chri — ste

A2 Chri — ste e — le — i — son Chri — ste e — le —

T Chri — ste e — le — i — son, Chri — ste e — le — i — son Chri — ste e — le — i —

B Chri — ste e — le — i — son

Herr, wenn ich nur Dich hab, Buxtehude

Dietrich Buxtehude (1637-1707) compuso más de 100 **Cantatas**, entre ellas **Herr, wenn ich nur dich hab, BuxWV 38** (*Señor, si solo te tengo a ti*), probablemente en 1668. Es una cantata sacra para voz y dos violines, con texto en alemán de los versículos 25-26 del Salmo 73.

Dura entre 3:15 y 4:55 minutos.

Análisis musical

Tempo. No está indicado. Se acostumbra a interpretar a una velocidad que va desde $J=76$ hasta $J=94$.

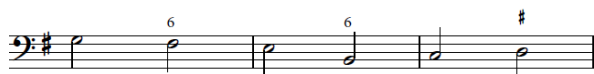
Instrumentación. Es para voz de soprano, dos violines y bajo continuo.

Estructura y forma. Está formada por cuatro secciones, ABCD. La primera sección, la A, presenta un motivo de 7 compases a cargo de la soprano y que enseguida es tomado por el primer violín mientras la solista vocal calla, y de nuevo vuelve a cantar el mismo motivo, pero más corto. La sección B empieza con un motivo distinto, de 3 compases con anacrusa, que canta la soprano y que toma el primer violín. La soprano inicia de nuevo el motivo, desde otra nota, y lo toma el primer violín que se une al segundo y realizan ambos un fragmento instrumental de 15 compases, sin que cante la soprano. Esta introduce la sección C con un nuevo motivo de un compás, más la caída del siguiente, que contiene un cromatismo, y los dos violines responden a la vez con otro motivo distinto, a base de tresillos. Vuelve la soprano sola con el mismo motivo cromático y vuelven a responderle los dos violines hasta que la solista vocal adopta el motivo de tresillos de los violines, que intercala entre el motivo cromático. La sección D está construida sobre la palabra *Alleluia*, ahora con la voz y los violines sonando a la vez (ver *Ejemplos musicales*).

Ritmo. Está en 4/4. El ritmo es un elemento fundamental en esta *Cantata*. Además de negras y corcheas destaca la fórmula rítmica (o) y, sobre todo, las fórmulas (y) y (m), especialmente en los fragmentos instrumentales y en toda la sección D, a cargo de los violines y la voz. La sección C introduce una fórmula rítmica nueva: (T).

Melodía. Está en Sol Mayor, aunque el uso esporádico del *do#* en la melodía podría sugerir un modo *Lidio* de Sol. Los motivos vocales, muy cortos, están formados por grados conjuntos, notas repetidas y algunos saltos, entre ellos el de octava ascendente. En la sección D el tratamiento de la voz es casi instrumental, con pasajes de semicorcheas, en grados conjuntos y con algunos saltos. El motivo principal de la sección D, que contiene muchos melismas, se basa en las tres notas del arpeggio de tónica y de dominante, de forma descendente.

Aspectos armónicos. Lo más significativo de esta cantata, desde el punto de vista armónico es el obstinado del bajo continuo, que se repite a lo largo de toda la obra, y que consiste en seis blancas durante tres compases:

Respecto a modulaciones, no aparecen de forma clara, aunque en algún momento la presencia del *fa* natural en la melodía sugiere un paso fugaz por *Do* Mayor y el *re*# podría parecer un paso por *mi* menor, pero también se puede analizar como nota de paso, en el caso del *re*#, o como el uso del modo de *Sol* Mixolidio en el caso del *fa* natural. Las cadencias son claras y la armonía es consonante, excepto en algún momento puntual de choques entre la voz y los violines, pero son muy breves.

Textura. Es muy peculiar en esta obra el tratamiento de los instrumentos y la voz, ya que pocas veces interpretan la música juntos, excepto al final de la sección C y durante toda la D. El resto de la obra es un diálogo en el que unos escuchan (los violines) y responden a la voz, mientras esta calla. Hay momentos de melodía acompañada, como cuando canta la voz con el soporte del bajo continuo, y otros de un elaborado contrapunto entre los tres intérpretes, con algún breve pasaje en homofonía entre dos de los participantes.

Dinámica. No está indicada. La interpretación depende del gusto de los músicos.

Articulación. Tampoco está indicada. Se acostumbra a interpretar *legato*.

Contenidos extramusicales. No tiene, aparte de expresar el sentido del texto.

Recursos en internet

Video con la partitura en tiempo real:

<https://www.youtube.com/watch?v=oc0zLds8IOg>

Partitura en pdf:

https://web.archive.org/web/20211004161410/https://ks4.imslp.info/files/imglnks/uimg/f/f9/IMSLP200468-PMLP340756-BuxWV38_Score.pdf

Análisis emocional

Tempo. Es bastante rápido, aunque depende de la interpretación. Sugiere dinamismo y optimismo.

Ritmo. El ritmo es muy marcado. La presencia de las fórmulas (o) y (m) confieren a esta *Cantata* un carácter decidido y enérgico, una manera menos meditativa pero también eficaz para conectar con la espiritualidad, según en qué momento.

Melodía y Armonía. Interválica. La presencia de un bajo continuo en forma de obstinado proporciona un soporte sobre el que asentarse, creando seguridad. El motivo inicial tiene un carácter ascendente. Esto y los saltos de octava ascendente facilitan la apertura emocional y espiritual. La armonía consonante y las cadencias claras y definidas aportan tranquilidad. El modo Mayor participa en las emociones de júbilo y alegría, que se vuelven más palpables en el *Alleluia* final.

Timbre. La voz de soprano, especialmente en los agudos, ayudan a elevarse y a sentirse en un lugar celestial, con mucha luz y claridad, en el que se puede experimentar la plenitud.

Observación. De todas las obras propuestas para la conexión espiritual esta es la más alegre y dinámica y la que sugiere más un ambiente de celebración. Hay muchas maneras de sentir esa conexión, no solo a través de la interiorización y la meditación en silencio. Se pueden alcanzar estados alterados y vivir momentos cumbre con una cierta actividad. En este caso, la música ayuda a experimentar la belleza de lo sutil desde una actitud más enérgica, desde la extroversión. El final, con el canto de la palabra *Alleluia*, crea cierta sensación de poder y determinación, junto con la alegría por haber logrado llegar a la luminosidad.

Actividades para una escucha activa y terapéutica

- Antes de iniciar la audición el musicoterapeuta pregunta a cada participante con qué color asocia el sentimiento de plenitud. Una vez que se han manifestado todos, reparte a cada persona colores de cera del color elegido, pero de distintas intensidades, para que puedan reflejar el grado de plenitud que les proporciona la música que escucharán. Así, mientras escuchan la audición van dibujando lo que les surja con sus colores, procurando relacionar la intensidad de sus emociones con la intensidad del color.
- Una vez terminada la audición, cada persona muestra su dibujo y los demás le crean una música vocal e instrumental que represente las emociones plasmadas sobre el papel. Se hace una interpretación para cada usuario y este, mientras, escucha la música que le crean los compañeros.
- A partir de la palabra *Aleluya*, que es una expresión de júbilo y celebración, se realiza una improvisación vocal usando tan solo ese término. Empieza un

participante y, de forma escalonada, se añade el resto hasta formar un tejido vocal en el que las voces armonicen entre ellas.

Ejemplos musicales

Inicio de la sección A

Violino 1

Violino 2

Canto

Herr, Herr, wenn ich nur dich hab, so frag ich nichts, so frag ich nichts nach Him - mel

Bassi e Organo

6 6 # 6 6

Inicio de la sección B

wenn mir gleich Leib und Seel ver-schmacht, wenn mir gleich Leib,

7 4 # 6

Inicio de la sección C

so bist du doch Gott al - le-zeit,

7 6

Inicio de la sección D

Al-le-lu - ia, _____

Audición número 100

Después de haber presentado 99 audiciones llega el turno de la número 100. No es que sea obligatorio añadirla, pero parece que el libro queda más acabado con un número redondo de obras o, al menos, a mi perfeccionismo así se lo parece.

He creído que esta audición debería ser distinta de las anteriores, puesto que se han completado 9 capítulos dedicados a otras tantas emociones, con 11 propuestas para cada una de ellas, lo cual deja bastante cerrado el contenido.

Se me ha ocurrido la idea de plantear una pequeña incógnita, que los lectores del libro que lo deseen pueden resolver por ellos mismos y comentar sus conclusiones conmigo, a través de la web o del correo electrónico.

En esta audición se presenta la primera parte como en las anteriores, es decir, que hay la pequeña explicación sobre la obra, el análisis musical, los recursos en internet y los ejemplos musicales. Pero no se hace el análisis emocional, con la finalidad de que cada lector pueda llegar a determinar qué emoción refleja esta audición y para despertar o trabajar qué emoción de las que se han expuesto en el presente libro la usaría. Para ello, contará con la información sobre los elementos musicales objetivos que conforman la obra presentada, con lo que se ha explicado en el libro y aplicado a las diferentes audiciones, con la propia percepción, y con las impresiones que puedan transmitirle sus usuarios o clientes si la escuchan. Una vez que el lector haya realizado su análisis emocional puede programar alguna actividad adecuada a la emoción que se corresponde con la obra propuesta.

Si alguien se decide a continuar con el análisis de la obra que ya está iniciado, completándolo con la parte subjetiva, es decir, haciendo el análisis emocional, le animo a ponerse en contacto conmigo para que podamos compartir las opiniones entre nosotros o, de forma más amplia, con otras personas a través del blog de mi página web.

Suite Holberg, Grieg

Edvard Grieg (1843-1907) compuso la **Suite Holberg, op.40**, con motivo del 200 aniversario del escritor noruego Ludvig Holberg (1684-1754), que era contemporáneo de Bach. Por esta razón, Grieg le dedicó una Suite al estilo barroco, que se llamaba *Suite en tiempo de Holberg*. Inicialmente la escribió para piano y le puso el título de *Suite en el estilo antiguo*, pero finalmente hizo la transcripción para orquesta de cuerda en 1884. Tiene 5 movimientos; algunos de ellos son danzas. La propuesta de audición es el **Cuarto movimiento, Aria o Air**, que no es una danza.

Dura entre 6:00 y 6:25 minutos.

Análisis musical

Tempo. La partitura indica *Andante religioso*. Algunas ediciones dan como velocidad metronómica $J=50$. Hay algunos *ritardando molto*.

Instrumentación. Orquesta de cuerda, formada por violines I y II, violas, violoncelos y contrabajos.

Estructura y forma. Tiene forma ternaria ABA'. En la sección A se perciben dos temas o motivos: a) de 8 compases y b), de 7 compases. Se repite toda la sección. La sección B cambia a *Sib* Mayor. En ella se pueden apreciar dos temas o motivos: c) de 13 compases (compás 16 a 29) y d) de 11 (compás 29 a 39). En el regreso a la sección A' (compás 40) se observa un cambio de instrumentación, ya que el tema lo llevan los violoncelos (ver los *Ejemplos musicales* al final de esta ficha).

Ritmo. Está en compás 3/4. El ritmo de la melodía de la sección A, si lo consideramos desnudo de ornamentaciones, estaría formado por negras, blancas y algunas series de cuatro semicorcheas. Las ornamentaciones, de estilo barroco, mueven el ritmo en fusas en algunos momentos. El acompañamiento de esta sección articula todas las corcheas del compás. En la sección B predominan las semicorcheas en la melodía, mientras el acompañamiento sigue con las corcheas de forma casi obstinada.

Melodía. Está en *sol* menor. La melodía del motivo a), se inicia de forma claramente descendente; empieza con dos notas iguales y otra una segunda inferior, rodeada de un grupeto. Lo mismo se repite en los siguientes dos compases, pero una segunda por debajo todo el motivo. Siguen otros motivos, también descendentes. La sección B la constituyen muchas notas repetidas que forman progresiones melódicas, junto con algunos saltos de cuarta y quinta. Al reexponer la sección A se puede apreciar que la melodía, que antes estaba a cargo de los violines, ahora la interpretan los violoncelos con un acompañamiento de los violines, a base de semicorcheas haciendo segundas menores, y del resto de la cuerda en corcheas. A pesar de los

ritmos con notas cortas, es una pieza muy melódica, ya que las figuras de fusa son notas de adorno. Hay algunos cromatismos, especialmente en la melodía de la sección A.
Aspectos armónicos. La sección A modula brevemente a <i>do</i> menor, <i>re</i> menor y <i>sol</i> menor para terminar en <i>re</i> menor. La sección B cambia a <i>Sib</i> Mayor con breves pasos por <i>Fa</i> Mayor, en forma de dominante secundaria en el motivo c). En el motivo d) se modula a <i>sol</i> menor para retomar nuevamente la sección A' en el tono inicial, y ahora con algunos cromatismos en el acompañamiento. La armonía es consonante y las modulaciones son a tonos cercanos.
Textura. Es una melodía acompañada, aunque los instrumentos que realizan el acompañamiento forman una homofonía entre ellos, ya que suelen tocar el mismo ritmo. Al final de la sección B escuchamos imitaciones entre distintos instrumentos, en un pequeño juego contrapuntístico.
Dinámica. Predomina el <i>piano</i> y el <i>pianissimo</i>, aunque también hay <i>crescendos</i> y algunos de ellos conducen a <i>ff</i>.
Articulación. <i>Legato</i>, especialmente la melodía. Algunos acentos y <i>portato</i>. En muchos pasajes de semicorcheas se indica que han de tocarse ligadas de dos en dos.
Contenidos extramusicales. No tiene ninguno.

Recursos en internet

Video con la partitura tiempo real de toda la obra (*Air*, en el minuto 9:45):

<https://www.youtube.com/watch?v=dFEBTbNs4yk>

Partitura en pdf (*Air*, en la página 14):

[https://web.archive.org/web/20211004161550/https://ks4.imslp.net/files/imglnks/uimg/e/ee/IMSLP403726-PMLP08562-Grieg-Holberg Suite %281884%29 - Full Score.pdf](https://web.archive.org/web/20211004161550/https://ks4.imslp.net/files/imglnks/uimg/e/ee/IMSLP403726-PMLP08562-Grieg-Holberg_Suite_%281884%29_-_Full_Score.pdf)

Ejemplos musicales

Sección A

Motivo a)

Motivo a)

Violin I, Violin II, and Viola parts for Motivo a). The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 3/4. Violin I starts with a half note G4, followed by a triplet of eighth notes (A4, B-flat4, C5), then a half note D5, and a triplet of eighth notes (E5, F5, G5). Violin II and Viola play a continuous eighth-note accompaniment. Dynamics include *p*, *div.*, *f*, *mf*, and *p*. There are also markings for *3-1* and *3-1* triplets.

Motivo b)

Motivo b)

Violoncello (Vc.) and Double Bass (Db.) parts for Motivo b). The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 3/4. Both instruments play a continuous eighth-note accompaniment. Violoncello has a *arco* marking. Dynamics include *cresc.* and *cresc.*. There are also markings for *3-1* and *3-1* triplets.

Sección B

Motivo c)

Motivo c)

Violin I and Violin II parts for Motivo c). The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 3/4. Violin I starts with a half note G4, followed by a triplet of eighth notes (A4, B-flat4, C5), then a half note D5, and a triplet of eighth notes (E5, F5, G5). Violin II plays a continuous eighth-note accompaniment. Dynamics include *pp*, *div.*, *cresc.*, and *cresc.*. There are also markings for *3-1* and *3-1* triplets.

Motivo d)

Motivo d)

Violin I and Violin II parts for Motivo d). The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 3/4. Violin I starts with a half note G4, followed by a triplet of eighth notes (A4, B-flat4, C5), then a half note D5, and a triplet of eighth notes (E5, F5, G5). Violin II plays a continuous eighth-note accompaniment. Dynamics include *p* and *dim.*. There are also markings for *3-1* and *3-1* triplets.

Para ampliar los conocimientos musicales

El propósito de este apartado es facilitar algunos enlaces que son interesantes, para ampliar algunos conceptos musicales que se exponen en el texto, así como clarificar algunas ideas que pueden resultar confusas por falta de espacio para explicarlas mejor.

Aunque internet es una fuente inagotable de información, también es cierto que hay muchos errores, datos incompletos y páginas que más que aclarar las ideas pueden contribuir a crear confusión. Por lo general, hay que invertir mucho tiempo para encontrar una información adecuada y fidedigna.

Por esta razón, me aventuro a proponer algunos enlaces que me parecen fiables y que contienen información correcta y rigurosa.

TEORÍA MUSICAL

Glosarios de términos musicales:

https://web.archive.org/web/20211004161642/http://www.iem2.com/wp-content/uploads/2014/01/vademecum_ver2-1.pdf

[https://web.archive.org/web/20211004161756/https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Glosario de terminolog%C3%ADa musical](https://web.archive.org/web/20211004161756/https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Glosario_de_terminolog%C3%ADa_musical)

https://web.archive.org/web/20211004161909/https://mariajesusmusica.files.wordpress.com/2008/11/glosario_100_terminos_musicales.pdf

<https://web.archive.org/web/20211004162017/https://glosarios.servidor-alicante.com/terminos-musicales>

<https://web.archive.org/web/20211004162201/https://www.naxos.com/education/glossary.asp> En inglés

Conceptos básicos de Teoría de la Música:

<https://web.archive.org/web/20211004162354/https://composicionmusical.es/teoria-musical-conceptos-basicos/>

Términos musicales italianos varios:

<https://web.archive.org/web/20211004162452/https://www.musicca.com/es/terminos-musicales>

Términos musicales italianos de tempo musical:

<https://web.archive.org/web/20211004162537/https://es.wikipedia.org/wiki/Tempo>

Términos musicales italianos de articulación musical:

https://web.archive.org/web/20211004162619/https://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_%28m%C3%BAsica%29

<https://web.archive.org/web/20211004162754/https://composicionmusical.es/signos-de-expresion-articulacion/>

Términos musicales italianos de dinámica musical:

https://web.archive.org/web/20211004162931/https://es.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A1mica_%28m%C3%BAsica%29

Diccionario inglés-español de nombres de instrumentos:

<https://web.archive.org/web/20211004163027/http://www.dmcclure.org/voc-mus.htm>

Instrumentos transpositores:

<https://web.archive.org/web/20211004163111/https://www.componiendomivida.com/instrumentos-transpositores/>

ARMONÍA

Conceptos de armonía funcional:

https://web.archive.org/web/20211004163242/https://cicloquintas.weebly.com/uploads/4/7/5/6/47564733/conceptos_de_armoni%CC%81a_funcional.pdf

Dominantes secundarias:

<https://web.archive.org/web/20211004163344/http://www.bustena.com/curso-de-armonia-i/unidad-11/>

<https://web.archive.org/web/20211004163624/https://www.unprofesor.com/musica/que-son-las-dominantes-secundarias-con-ejemplos-4254.html>

Modulaciones:

https://web.archive.org/web/20211004163716/https://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_%28m%C3%BAsica%29

Cadencias:

<https://web.archive.org/web/20211004163902/https://www.teoria.com/es/referencia/cadencia.php>

<https://web.archive.org/web/20211004163948/https://musicnetmaterials.wordpress.com/2015/07/12/las-cadencias-2-el-proceso-cadencial-teoria-y-ejercicios/>

Cadencia picarda:

https://web.archive.org/web/20211004164055/https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_de_Picard%C3%ADa

Notas extrañas a los acordes o de adorno:

<https://web.archive.org/web/20211004164127/https://composicionmusical.es/adornos-musicales/>

<https://web.archive.org/web/20211004164249/https://composicionmusical.es/ornamentos-musicales-curso-teoria-musical/>

<https://web.archive.org/web/20211004164407/https://auladelenguajemusical.wordpress.com/2017/05/12/notas-de-adorno/>

COMPOSICIÓN. FORMAS MUSICALES

Tipos de textura musical:

https://web.archive.org/web/20211004164516/https://es.wikipedia.org/wiki/Textura_m%C3%BAscica

Escalas modales y Modos eclesiásticos:

<https://web.archive.org/web/20211004164559/https://musicnetmaterials.wordpress.com/2015/05/15/neomodalidad-teoria-ejemplos-y-ejercicios/>

<https://web.archive.org/web/20211004164717/https://musicnetmaterials.wordpress.com/2015/04/13/los-modos-ecclesiasticos/>

Formas musicales:

https://web.archive.org/web/20211004164836/https://www.iesvalledelsol.es/files/abrahampg/1%C2%BA%20ESO%20B%20%288%29/leso_musica_ud07.pdf

<https://web.archive.org/web/20211004164904/https://www.teoria.com/es/aprendizaje/formas/>

Forma Sonata:

<https://web.archive.org/web/20211004164959/https://www.teoria.com/es/aprendizaje/formas/sonata/>

Forma Binaria reexpositiva:

<https://web.archive.org/web/20211004165045/https://tobyrush.com/theorypages/es/pdf/0211formabinaria.pdf>

Forma Rondó:

<https://web.archive.org/web/20211004165219/https://musicnetmaterials.wordpress.com/2015/10/06/el-rondo-simple/>
<https://web.archive.org/web/20211004165404/https://musicnetmaterials.wordpress.com/2015/10/23/el-rondo-sonata/>

Atonalismo:

<https://web.archive.org/web/20211004165511/https://www.unprofesor.com/musica/musica-atonal-caracteristicas-y-compositores-4253.html>

Serialismo y dodecafonismo:

<https://web.archive.org/web/20211004165621/http://musicalrom.com/alumnos/ESTILOS/DODECAFONISMO.htm>

Sistema de composición de Bartók:

<https://web.archive.org/web/20211004165700/https://pedrogomezcomposer.com/2020/01/28/bartok-y-su-sistema-compositivo-parte-1/>
<https://web.archive.org/web/20211004165801/https://pedrogomezcomposer.com/2020/03/25/bartok-y-su-sistema-compositivo-parte-2/>

Modos de transposición limitada de Messiaen:

<https://web.archive.org/web/20211004165926/https://crearmusica2.blogspot.com/2010/03/los-modos-de-transposicion-limitada.html>
https://web.archive.org/web/20211004170007/https://es.wikipedia.org/wiki/Modos_de_transposici%C3%B3n_limitada

Minimalismo:

<https://web.archive.org/web/20211004170054/https://www.unespaciomusical.com/2018/12/musica-minimalista.html>
https://web.archive.org/web/20211004170202/https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAstica_minimalista