

IV.

Música

INTRODUCCIÓN

Por sí solo, un libro no puede transmitir la experiencia de la música o el impacto de las artes visuales. Aunque en este libro se espera proporcionar algunos conocimientos básicos sobre arte, nada puede reemplazar el visitar museos, asistir a conciertos, escuchar grabaciones, y alentar a los niños a cantar, bailar, pintar, esculpir y hacer representaciones para ellos mismos.

Cuando se trata de música, una de las mejores actividades, y una de las más sencillas, es cantar con su niño. En esta sección les sugerimos algunas de las canciones infantiles favoritas. Mientras más cante con su niño, más disfrutarán juntos de la música.

También los alentamos a escuchar grabaciones con su niño, y asistir a conciertos musicales para ayudarle a desarrollar su amor por distintas clases de música. En el libro de primer grado de esta serie, les presentamos jazz, música clásica y óperas, así como diferentes tipos de danzas. En este libro nos basamos en ese conocimiento previo, ofreciendo música patriótica y folklórica, y extendiendo la discusión sobre música clásica, al incluir más compositores. También partimos de la introducción hecha en el primer grado, a la melodía, la armonía y ritmo y exploramos las bases para escribir música.

Mientras que algunas familias elegirán proporcionar a sus niños lecciones de música que los elevarán a un nivel de competencia musical superior a lo que describimos en las siguientes páginas es importante para que todos puedan disfrutar de la música. Esperamos que este libro sea de ayuda para incrementar ese gozo.

En la sección que viene a continuación sugerimos un número de grabaciones. Si desea hallar buenos recursos adicionales, vea *Books to Build On: A Grade-by-Grade Resource Guide for Parents and Teachers* editado por John Holdren y E.D. Hirsch, Jr. (Dell, 1996).

Muchas clases de música

A la gente alrededor del mundo le encanta cantar y tocar música. Acá en los Estados Unidos, donde tenemos tanta variedad de gente, tenemos también muchas clases de música. Si enciendes la radio, puedes escuchar rock-and-roll, jazz, música clásica, soul, country, o salsa.

Averigüemos un poco más sobre estas tres clases de música: música patriótica, música folklórica y música clásica. Cada vez que puedas cantar las canciones cuyas letras te damos en esta sección, y trata de escuchar grabaciones de estas clases de música.

Música patriótica

¿Alguna vez, has asistido a un partido de béisbol o de fútbol donde, justo antes de empezar el juego, todos se ponen de pie y cantan “The Star-Spangled Banner”? Ese es nuestro himno nacional—lo que significa, la canción oficial de nuestro país.

A las canciones y música que honran nuestro país se les llama *música patriótica*. Casi todas las naciones tienen su propia música patriótica. La música patriótica hace que la gente se sienta orgullosa de su país. Aparte de “The Star-Spangled Banner,” ¿conoces otras canciones patrióticas de América? ¿En el primer grado cantaste “America the Beautiful”? Empieza con: “O beautiful for spacious skies ...”

FOTOGRAFÍA. *Es tradicional cantar nuestro himno nacional antes de empezar el juego de béisbol.*

Esta es parte de la letra de una conocida canción patriótica llamada “This Land Is Your Land,” escrita por Woody Guthrie. ¿Qué dice la letra sobre nuestro país?

Esta canción habla de la belleza geográfica de este país, del firmamento y los valles dorados; dice que esta tierra, en toda su extensión, es de todos: es tu tierra y es mi tierra.

FOTOGRAFÍA. *Woody Guthrie*

Música folklórica

¿Conoces la canción “I’ve been working on the Railroad?” Esta es la letra; vamos a cantarla.

En esta canción alguien dice que ha estado trabajando todo el día en el ferrocarril y habla de su silbido matinal y de la bocina que toca el capitán.

ILUSTRACIÓN

¿Quién escribió “I’ve Been Working on the Railroad?” Nadie lo sabe. Es una canción que se ha transmitido de padres a hijos por muchos años. A esta clase de canción la

llamamos *folklórica*. Otro significado de “folk” es “gente.” La gente ha venido cantando y disfrutando de las canciones folclóricas durante tanto tiempo, que en su mayoría se desconoce el autor. Muchas de las melodías de nuestras canciones folklóricas favoritas fueron traídas a este país por inmigrantes de otros países. (En la sección de Historia americana de este libro puedes leer acerca de los inmigrantes, empezando en la página 164).

Por dondequiera que vayas en un país, la gente con frecuencia conoce las mismas canciones folklóricas. En América, personas que nunca han vivido cerca de un ferrocarril cantan también “I’ve Been Working on the Railroad.”

Casi todos los países tienen su propia música folklórica. En Francia, casi toda la gente disfruta cantando una canción folklórica sobre “Frère Jacques” (Hermano Juan). Seguramente tú conoces la letra en inglés de esta canción: “Are you sleeping, Brother John/Estás durmiendo, hermano Juan?”

Música clásica

¿Sabes quién es **Wolfgang Amadeus Mozart**? Tal vez hayas escuchado algo de su música (y leído sobre él en el libro de primer grado de esta serie). Mozart fue uno de los más grandes compositores de todos los tiempos. Empezó a componer música cuando tenía sólo cinco años de edad.

PINTURA. *Mozart (nacido en Austria, en 1756).*

FOTOGRAFÍA. *Una orquesta.*

A la clase de música que escribió Mozart la llamamos *música clásica*. Alguna música clásica es tocada por un grupo grande de músicos, llamado orquesta. Una orquesta está formada por muchos músicos que tocan diferentes instrumentos—violines, clarinetes, trompetas, tambores y muchos más. ¿Recuerdas cómo se le llama a la persona que conduce la orquesta? (Director.) A las piezas largas de música que toca una orquesta se les llama sinfonías. Aunque Mozart no vivió muchos años, llegó a escribir ¡cuarenta sinfonías!

Conociendo a algunos grandes compositores

Ya has conocido a Mozart, y espero que hayas escuchado algo de su música. Ahora conocerás a otros grandes compositores de música clásica. Trata también de escuchar su música.

Cuando era aún niño en su natal Italia, el padre de Antonio Vivaldi le enseñó a tocar el violín. Cuando Vivaldi creció se hizo sacerdote. Se le conocía como el Padre Rojo, por su rizado cabello rojo y porque algunas veces se ponía una túnica de color rojo brillante. Trabajó en un orfanato para niñas y a éstas les enseñó a tocar el violín. Mucha

gente iba a los conciertos que daba la orquesta de niñas huérfanas, y todos estaban de acuerdo en que tocaban maravillosamente.

PINTURA. *Vivaldi (nacido en Italia, en 1678).*

Vivaldi compuso cientos de piezas musicales. Una de sus obras más famosas es *Las cuatro estaciones*. Para cada estación Vivaldi escribió un concierto. Un concierto es tocado por una orquesta, y por lo general uno de los instrumentos del grupo de instrumentos sobresale un poco más. Cuando un instrumento sobresale en la pieza, a la persona que lo toca se le llama solista. En *Las cuatro estaciones* de Vivaldi, el solista toca violín, al que logra arrancarle sonidos que parecen aves cantando en la primavera o relámpagos en una tormenta de verano.

PINTURA. *Bach (nacido en Alemania, en 1685).*

Johann Sebastian Bach provenía de una familia musical. Al crecer, Bach se convirtió en un gran organista. Compuso *toneladas* de música, incluyendo música para órgano, conciertos y mucha música coral para la iglesia. Bach tuvo muchos hijos: ¡veinte en total! Cuatro de ellos fueron también compositores.

Ludwig van Beethoven no tuvo una infancia feliz. Cuando tenía cuatro años de edad, su padre le empezó a dar lecciones de piano. Hacía que el niño practicara horas enteras, algunas veces hasta muy tarde en la noche. Si el joven Ludwig se equivocaba, su padre lo gritaba o le golpeaba los nudillos.

Pensarás que Beethoven creció odiando la música. Pero la música era toda su vida. Se volvió famoso por ser el mejor pianista de Europa, y fue además un gran compositor.

Beethoven escribió nueve sinfonías. Trata de escuchar su Sexta Sinfonía. A ésta se le conoce también como la Sinfonía “Pastoral,” debido a que expresa sentimientos de paz por el amor que sentía Beethoven por la naturaleza y el campo. Pero él no era un hombre pacífico. Con frecuencia estaba de muy mal humor y tenía fuerte temperamento. Por la época que escribía su Novena Sinfonía, le sucedió algo muy triste: se quedó sordo. Nunca pudo escuchar la orquesta tocando su maravillosa música.

PINTURA. *Beethoven (nacido en Alemania, en 1770).*

Los compositores y su música

- La serie *Classical Kids* (producida por Susan Hammond) ofrece una forma divertida de conocer algunos compositores y su música. Los títulos (disponibles en cassettes o discos compactos) incluyen *Mr. Bach Comes to Call*, *Beethoven Lives Upstairs*, *Mozart's Magic Fantasy*, y *Vivaldi's Ring of Mystery*. Cada título entreteje la música de los compositores dentro de una animada historia.
- La serie *Greatest Hits* (Sony Classics) y la serie *Best of ...* (Naxos) ofrecen discos compactos a bajos precios, con las obras favoritas de Vivaldi, Bach, Beethoven y otros.
- La película clásica *Fantasia*, de dibujos animados de Walt Disney, disponible en video, presenta obras de Bach y Beethoven, y otros compositores favoritos.

Familias de instrumentos: una mirada de cerca

Si has leído el libro de primer grado de esta serie, entonces tal vez recuerdes que una orquesta está compuesta por diferentes familias de instrumentos. ¿Puedes nombrar un instrumento de la familia de *cobre*? ¿Y qué tal un instrumento de la familia de *viento*? ¿Y de la familia de *cuerdas*?

Demos ahora una mirada más cercana a la familia de cuerdas y a la familia de percusión.

ILUSTRACIÓN. *Trompeta. Clarinete.*

La familia de cuerdas

Seguramente conoces estos dos instrumentos de cuerda: la guitarra y el banjo. Para tocarlos tienes que presionar con una mano una de las cuerdas que suben hasta el cuello del instrumento, mientras que con la otra mano rasguebas o tocas las cuerdas.

FOTOGRAFÍA. *Este hombre está tocando un banjo.*

La guitarra y el banjo son los instrumentos de cuerda más populares, especialmente para tocar música folklórica, pero no los encontrarás en una orquesta. Los principales instrumentos de cuerda que se tocan en una orquesta son el violín, la viola, el violonchelo y el violón y o contrabajo. El más pequeño es el violín; los otros parecen violines más y más grandes.

ILUSTRACIÓN. *Violín y arco.*

Cada uno de estos instrumentos tiene cuatro cuerdas. Punteando las cuerdas se producen sonidos, pero mayormente se tocan deslizando un arco sobre las cuerdas, hacia

atrás y hacia delante. Cuando se toca el violín o la viola, el instrumento se apoya entre el hombro y la barbilla. Pero el violonchelo es más grande; para tocarlo hay que sentarse en una silla, sosteniendo el instrumento entre las piernas. Y para tocar el violón, que es mucho más grande, hay que pararse junto a éste, o sentarse en una banqueta alta.

De todos estos instrumentos de cuatro cuerdas, el violín es el que hace sonidos más agudos. La viola hace sonidos ligeramente más bajos. El violonchelo suena aún más bajo, y el violón es, de todos los instrumentos de cuerda, el que hace los sonidos más bajos.

El compositor francés Camille Saint-Saens escribió una obra para orquesta llamada *El carnaval de los animales*, en la que usó sonidos de diferentes instrumentos para hacernos pensar en diferentes sonidos de animales. Utilizó el violonchelo para hacernos pensar en un adorable cisne flotando graciosamente sobre el agua. ¿Y qué instrumento de cuerda crees que usó para hacernos pensar en los enormes y pesados elefantes? ¡El violón!

FOTOGRAFÍA. *El niño de la izquierda está tocando el violonchelo. La maestra y el otro niño tocan el violín*

La familia de percusión

Los instrumentos de la familia de cuerdas se parecen entre sí, pero los instrumentos de la familia de percusión son completamente diferentes. Entre los instrumentos de la familia de percusión están las pequeñas castañuelas, el triángulo que hace un sonido como *ding-a-ling-a-ling* y el bombo, que suena *bum-bum-bum*.

¿Por qué son estos instrumentos de la misma familia? ¿Qué es lo que tienen en común?

ILUSTRACIÓN. *Castañuelas. Triángulo. Bombo o tambora.*

Todos ellos son instrumentos de percusión porque hay que golpearlos para tocarlos. La mayoría de los instrumentos de percusión se tocan golpeándolos con la mano o con un palo llamado baqueta. Algunos, como las maracas, se agitan.

ILUSTRACIÓN. *Maracas.*

Algunos instrumentos de percusión pueden añadirle emoción a la música. Al escribir Georges Bizet, compositor francés, la obertura de su ópera *Carmen*, utilizó platillos para darle una brillante explosión de sonido.

Los instrumentos de percusión más pequeños pueden añadirle una especie de decoración a la música. Por ejemplo, al agitar cascabeles o golpear un bloque de madera, puedes producir sonidos que son precisos para la música navideña, porque nos hacen pensar en un caballo halando un trineo por un sendero de nieve.

El trabajo principal de los instrumentos de percusión es seguir el ritmo. En una banda militar el bombo ayuda a mantener un ritmo constante.

Algunos instrumentos de percusión también pueden tocar melodías. Puedes tocar canciones en el xilófono o marimba que tienen teclas que golpeas con baquetas.

ILUSTRACIÓN. *Estos grandes tambores se llaman timbales. Algunas veces los llaman “tambores de paila” porque parecen unas pailas grandes y rechonchas.*

Carlos Chávez, compositor mexicano, escribió algunas piezas musicales sólo para instrumentos de percusión. Emociona oír su *Tocata para percusión*. (Hay una grabación disponible en disco compacto, del sello Dorian).

Instrumentos de teclas

¿Hay un piano en tu escuela? En un piano se puede escuchar diferentes clases de música: clásica, jazz, rock, y melodías que combinan con canciones que seguramente cantas en casa o en la escuela.

Un piano tiene ochenta y ocho teclas. Al presionar las teclas, unos pequeños martillos de madera cubiertos de fieltro golpean las cuerdas que hay dentro del piano, produciéndose así el sonido. En el piano se puede tocar una tecla con un solo dedo, o se pueden tocar varias notas al mismo tiempo.

ILUSTRACIÓN. *Gran piano.*

214

El piano es un *instrumento de teclas*. Otro instrumento de teclas es el órgano. Algunos órganos tienen dos, tres, o hasta cuatro teclados. ¡Eso mantiene al organista con las manos muy ocupadas! Pero eso no es todo: hay órganos tan grandes que tienen varios pedales que el organista tiene que tocar con los pies. En algunas iglesias o auditorios podrás ver un órgano enorme, al que se le llama órgano de tubos. Al presionar una tecla el aire es enviado a través de un tubo.

FOTOGRAFÍA. *Un gran órgano de tubos.*

El Sr. Bach al teclado

Mucha de la música maravillosa para órgano fue compuesta por Johann Sebastian Bach, quien era un gran organista. ¿Tocaba Bach también el piano? No, porque el piano aún no se había inventado en sus tiempos (hace como trescientos años). Bach tocaba otros instrumentos de teclas que fueron los antecesores del piano, como el clavicordio. El clavicordio se parece al piano, pero emite sonidos más intensos y discordantes.

ILUSTRACIÓN. *Clavicordio.*

Cuando Johann Sebastian Bach tenía sólo diez años, fallecieron sus padres, así que se fue a vivir con su hermano mayor, Johann Christoph. Toda la familia Bach tocaba música: Johann Christoph era el organista de la iglesia en el pueblo donde vivía. Le dio lecciones de música a su hermano menor, pero era un maestro muy severo y estricto. No lo dejaba estudiar un valioso libro de música que guardaba bajo llave en un librero. Pero Johann ansiaba tanto aprender y tocar la música de ese libro. Por eso, en las noches, mientras su hermano dormía, Johann Sebastian bajaba agazapado las escaleras, alumbrándose sólo por la luz de la luna, metía la mano entre las barras del librero, sacaba el valioso libro, y luego se ponía a copiar la música, ¡nota por nota! Hacía esto todas las noches, hasta que terminó de copiar todo el libro. Pero su severo hermano encontró las copias y como castigo, se las quitó.

¿Pero sabes qué? Aún sin las copias, el joven Johann Sebastian podía tocar gran parte de la música, ¡porque la tenía en la cabeza! La música de ese libro estaba ahora guardada en su memoria.

¡Hay música tan maravillosa escrita para piano y órgano, que resulta difícil decir por dónde empezar! Para principiar, trata de escuchar las siguientes:
 "Minuet en G mayor" de *Anna Magdalena Notebook* por J. S. Bach
 Rondo, "Alla Turca" de la *Sonata para Piano No. 11*, K. 331 por Mozart
 "Para Elisa" por Beethoven
 "Canción de Primavera" de *Canciones Sin Palabras* por Felix Mendelssohn
 "Tocata y Fuga en D menor" (para órgano) por J.S. Bach.

Escribiendo música

Ya has leído acerca de algunos compositores famosos, como Bach y Mozart. Ahora, imagínate que *tú* eres un compositor y que has compuesto una canción. ¿Cómo puedes hacer que otras personas la toquen de la manera que tú quieres que suene? Una forma sería que tú tocaras la canción para ellos y que ellos te siguieran. Pero ¿qué pasa con las personas que están lejos y no pueden escuchar cuando tú tocas tu canción? Si quieres que ellos toquen la canción correctamente, la tienes que escribir.

Cuando los compositores escriben música, usan signos especiales y siguen reglas con las que todos están de acuerdo. La música escrita es como instrucciones que te dicen qué hacer. Fíjate cómo se ve escrita esta parte de una canción que tú probablemente conoces.

ILUSTRACIÓN

Canta en voz alta las primeras palabras: "Twinkle, twinkle, little star." Ahora canta

de nuevo, pero esta vez da una palmada en cada sonido fuerte, de la siguiente forma:

Twin	kle	twin	lke	lit	tle	star
<i>palmada</i>		<i>palmada</i>		<i>palmada</i>		<i>palmada</i>

Al dar una palmada en los sonidos fuertes, estás marcando el compás.

Ahora canta nuevamente, pero en esta ocasión aplaude en cada sonido, así:

Twin	kle	twin	lke	lit	tle	star
<i>palmada</i>	<i>palmada</i>	<i>palmada</i>	<i>palmada</i>	<i>palmada</i>	<i>palmada</i>	<i>palmada</i>

216

Al aplaudir en cada sonido, estás llevando el ritmo.

Ahora tararea la canción, pero sin decir la letra, de la siguiente manera:

him hum him hum him hum himmm

Cuando tarareas los sonidos, estás entonando la *melodía*.

Cuando cantas la canción, combinas todos esos elementos: el compás, el ritmo, la melodía y la letra, todo a la vez.

Sigue las notas

Cuando los compositores escriben música, utilizan marcas especiales llamadas notas. Estas son algunas de las notas musicales:

redonda

blanca

negra

Las notas nos indican el ritmo. Nos dicen cómo se mueve la música. Eso es posible porque cada nota tiene una duración. Otra forma de decirlo, es que cada nota representa un sonido que dura un tiempo diferente. En la redonda se cuenta hasta cuatro. En la blanca se cuenta hasta dos. Para la negra sólo se cuenta un golpe. (También puedes escuchar que la redonda tiene un compás de cuatro, la blanca un compás de dos y la negra de uno.)

Intenta lo siguiente: Busca un reloj que tenga segundero, de esos que hacen tic-tac-tic-tac lo suficientemente fuerte para que lo puedas escuchar. Ahora di un “ahh” que dure 4 tic-tacs. Acabas de hacer un sonido que dura tanto como una nota redonda. (En realidad, en diferentes canciones las notas pueden tener una duración distinta, pero usamos los segundos de un reloj como ejemplo de cuánto pueden durar las notas). Una redonda dura igual que cuatro tic-tacs, ¿cuánto crees que dura una nota blanca? Di un “ahh” que dure dos tic-tacs; eso es lo que dura una blanca. Ahora di “ah” cuatro veces, al mismo tiempo que el tic-tac del reloj; es algo así: “ah-ah-ah-ah.” Muy bien, acabas de hacer el sonido de cuatro notas negras.

217

ILUSTRACIÓN

Una nota blanca dura el doble que una negra, y se necesitan dos negras para hacer una blanca. ¿Cuántas negras crees que se necesitan para hacer una redonda? (Cuatro.)

Mira nuevamente esta música de “Twinkle, Twinkle Little Star.” ¿Puedes poner el dedo en las notas negras? ¿O en las blancas?

ILUSTRACIÓN. *Twinkle, twinkle, little star, how I won-der what you are.*

Tono: alto y bajo

Pensemos en algunos sonidos altos y sonidos bajos. ¿Cómo son los sonidos altos? Podrían ser como el canto de un pájaro o el chirrido de los frenos de un automóvil. ¿Puedes pensar en algún sonido bajo? ¿Qué te parece el rugido sordo de un trueno, o el gruñido de un perro muy grande?

Cuando hablamos de lo alto o bajo que es un sonido, nos estamos refiriendo al tono. El tono es, entonces, lo alto o bajo que puede ser un sonido.

Cuando cantas una canción, tu voz sube y baja. Escúchate a ti mismo cuando cantas sólo las primeras palabras de “Twinkle, Twinkle, Little Star.” ¿Te has dado cuenta cómo tu voz sube en el segundo “twinkle”?

Cuando los compositores escriben música, nos dicen qué tan altas o bajas deben ser las notas, colocándolas en diferentes posiciones del *pentagrama*. Un pentagrama parece una ancha escalera:

ILUSTRACIÓN

Al seguir las notas según suban o bajen en el pentagrama, obtienes la melodía. Las notas que están colocadas en la parte superior del pentagrama son notas altas y aquéllas que se colocan en la parte inferior son notas bajas.

Con frecuencia verás en el inicio del pentagrama un símbolo especial llamado clave de sol. Cuando un pentagrama tiene en el inicio una clave de sol, las líneas y los espacios del pentagrama llevan nombres especiales. Estos nombres les indican a los músicos qué tan altas o bajas son las notas. Los nombres de los tonos se toman del alfabeto. El alfabeto musical es **A B C D E F G**. ¿Puedes nombrar el alfabeto musical hacia adelante y hacia atrás?

El alfabeto musical se usa para nombrar las líneas y espacios del pentagrama. Cuenta cuántas líneas hay en el pentagrama. Ahora cuenta el número de espacios que hay entre las líneas. ¿Contaste cinco líneas y cuatro espacios? Estos son sus nombres:

ILUSTRACIÓN

¿Te has fijado cómo se repite el alfabeto musical? Mira la línea inferior del pentagrama, que es una E. Subes a F y luego a G. ¿Qué viene después? No viene una H. En vez de ello, se empieza nuevamente con la A.

