

Elementos de la música

¿Alguna vez has silbado alguna tonada, mientras ibas por ahí? ¿O te has sentado en una vereda tarareando sólo por diversión? Tal vez hallaste una frase divertida para decir y la repetiste una y otra vez hasta que te sonó como música. Si hiciste eso, entonces has sido un compositor: creaste música.

¿Qué tal si te gusta tanto tu creación musical, que quieres compartirla con tus amigos? Podrías cantársela y enseñarles a ellos a cantarla. Pero, ¿qué pasa si quieres compartirla con un amigo que se ha mudado a otra ciudad? Claro, podrías llamarlo y cantársela a larga distancia, o podrías grabarla en una cinta y enviársela por correo. Pero también podrías escribir la música. De esa manera tu amigo podría leerla.

Así como estás aprendiendo a escribir y a leer las palabras que dices, los músicos aprenden a escribir y leer música. Tú también lo puedes hacer. Es como aprender un código. Los diferentes símbolos te dicen cuándo cantar alto o bajo, si debes tocar tus instrumentos fuerte o despacio y qué tipo de compás tiene la música. Aprendamos ahora algunos de estos símbolos.

Lectura y escritura de notas musicales

En una pieza musical, cada sonido está representado por una *nota* musical. Las notas se escriben en un *pentagrama*, que luce como cinco líneas que atraviesan la página. Estas son las notas, en un pentagrama, de una canción que seguramente tú conoces:

ILUSTRACIÓN (*pentagrama*)

ILUSTRACIÓN (*pentagrama*)

Las notas se colocan hacia arriba o hacia abajo del pentagrama, dependiendo de su *tono*. Cuando cantas, emites ciertos sonidos que son bajos y otros más altos, ¿verdad? Al hablar de qué tan bajo o alto puedes cantar, te estás refiriendo al tono de las notas que estás cantando.

Las notas musicales llevan sus nombres por las siete primeras letras del alfabeto: A B C D E F G. Cuando llegas a la G, empiezas nuevamente con la A.

Intenta hacer esto: en vez de decir esas siete letras del alfabeto, cántalas. Empieza bajo con la A y anda subiendo un poquito más con cada letra que cantes. Al llegar a la G sube un poquito más y empieza nuevamente con la A. Esa es la manera en que las letras le dan el nombre a las notas musicales.

Ir en sentido contrario no es tan fácil. ¿Puedes repetir el alfabeto hacia atrás, de la G a la A? Empezando alto con la G, tienes que ir bajando un poquito con cada nota. No es exactamente una melodía, pero es un buen comienzo.

Ahora vamos a combinar las líneas con las letras. En un pentagrama musical, las

notas se colocan, o sobre una línea o en un espacio entre líneas, empezando de abajo y yendo hacia arriba.

ILUSTRACIÓN. (*pentagrama*)

Esta es una manera de recordar dónde se ubican las notas en el pentagrama. ¿Te has fijado en ese elegante símbolo de líneas curvas que hay en el lado izquierdo de cada pentagrama? Se le conoce como *clave de sol*. Es una figura divertida para dibujar. Trata de hacerla.

ILUSTRACIÓN

Cuando dibujas una clave de sol sobre las cinco líneas del pentagrama, ésta siempre se curva alrededor de la segunda línea. La nota que se ubica en esa línea es siempre la G. Por esa razón, algunas veces a la clave de sol la llaman clave G. Si recuerdas que la G va en la línea donde se curva la clave de sol, sabrás donde van todas las otras notas.

ILUSTRACIÓN

¿Qué pasa si la canción que estás componiendo tiene una nota más baja que la E? Es simple: la siguiente nota, la D, se pone justo debajo de la línea inferior y la que sigue, la C, se dibuja con una pequeña línea atravesándola.

ILUSTRACIÓN

Esta nota se ve diferente de las demás. La llamamos C media. Para encontrar esta nota en el piano, tienes que tocar la tecla que está justo en el centro del teclado.

Leyendo y escribiendo ritmo

Algunas veces cantas una canción lentamente. Algunas veces la cantas rápido. La misma canción puede sonar diferente, dependiendo del ritmo que tú le impongas. El ritmo es la manera en que sostienes el tiempo cuando haces música. Para escribir el ritmo, los músicos utilizan otro juego de símbolos.

¿Recuerdas esa pieza musical que vimos al inicio de este capítulo? Veámosla nuevamente. ¿Ves esos círculos con colitas? Cada uno de ellos representa una nota. Algunos círculos están rellenos y otros están vacíos. Esa es una manera en que los músicos representan el ritmo en las notas.

Las notas con círculos vacíos y colitas se llaman *blancas*. Éstas duran más tiempo que las notas con círculos rellenos y colitas, a las que se les llama *negras*.

Cada pieza musical tiene un *compás*. Tienes que escuchar cuidadosamente para oírlo. Escoge una canción que conozcas y fíjate si puedes palmear al compás. El compás se mantiene uniforme, como el tic-tac de un reloj.

Cuando marchas alrededor de una habitación, uno-dos, uno-dos, estás siguiendo un compás uniforme. Si empiezas a saltar o a correr, pierdes el compás. No importa si tú te

mueves más rápido o más despacio, casi toda música mantiene un compás uniforme.

Veamos un ejemplo. Vamos a cantar la primera línea de “Yankee Doodle”, palmearlo en un compás uniforme. Da una palmada en cada compás, aun cuando no cantes cada vez que des una palmada.

Yan -kee Doo- dle went to town,

clap clap clap clap clap clap clap

A- rid- ing on his po- ny

clap clap clap clap clap clap clap clap clap

¿Te diste cuenta las veces que diste una palmada sin cantar un nuevo sonido? Eso sucedió cuando cantaste las dos sílabas de la palabra “pony”, ¿verdad?

Si queremos usar notas musicales para escribir el ritmo de esa parte de “Yankee Doodle”, quedaría así:

Yan -kee Doo - dle went to town

ILUSTRACIÓN

A - rid - ing on his po - ny

ILUSTRACIÓN

Pongamos esas notas en la clave de sol, donde correspondan.

ILUSTRACIÓN

Ahora puedes cantar la canción y señalar las notas mientras la cantas.

Tal vez quieras que tu música vaya más rápido. Es tiempo, entonces, de aprender sobre otra nota, llamada *corchea*. Parece una nota negra, pero con un ala en la cola. Algunas veces las corcheas se juntan al escribirlas. Cada corchea dura la mitad de tiempo de una negra.

ILUSTRACIÓN

O tal vez quieras sostener una nota por más tiempo aún. Entonces tendrías que escribir una *nota redonda*, que parece un círculo vacío sin cola. Una nota redonda equivale al tiempo que duran cuatro negras.

Sosteniendo el compás

¿Qué tal si queremos poner todas las notas de todos los versos de “Yankee Doodle” en la clave de sol? Serían muchas notas, todas en una fila. Para facilitar la lectura cuando hay muchas notas, los músicos dividen la música en *medidas* y las representan dibujando una línea vertical atravesando el pentagrama. A esta línea se le llama *barra de compás*. Para finalizar una pieza musical, dibujan dos líneas más gruesas o una doble

barra de compás.

Ahora vamos a usar barras de compás para dividir la primera parte de “Yankee Doodle” en medidas:

ILUSTRACIÓN

ILUSTRACIÓN

En una pieza musical, cada medida tiene el mismo número de compases. En “Yankee Doodle”, hay un compás por cada nota negra. Entonces, ¿cuántos compases por medida hay en Yankee Doodle? ¿Cómo lo averiguaste? Trata de palmear nuevamente mientras cantas. Esta vez, fíjate cuántas veces das una palmada entre las barras de compás. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuatro? Eso significa que en “Yankee Doodle” hay cuatro compases por medida.

Pero hay otra manera de hallar la respuesta para esa pregunta. Los músicos escriben números llamados *signatura de compás* para indicar el ritmo en una pieza musical.

La signatura de compás está hecha siempre de dos números. El número de arriba indica cuántos compases hay en cada medida. El número de abajo indica qué tipo de nota equivale a un compás, al contar el ritmo. Debido a que “Yankee Doodle” tiene cuatro compases por medida y que cada uno de esos compases equivalen a una nota negra, la signatura de compás de “Yankee Doodle” es de 4/4. Tú lo lees “cuatro-cuartos”, pero ya sabes que significa “cuatro compases por medida y un compás equivale a una nota negra.” Observa la primera pieza musical que viste en este capítulo, en la página 184. ¿Ves la signatura de compás?

4/4 es una sola signatura de compás. Pero puede haber muchas más. ¿Cuál sería la signatura de compás si ves 3/3 en el pentagrama? Tres compases por medida y un compás equivale a una nota negra. ¿Puedes contar ese ritmo? Un-dos-tres, un-dos-tres. Se siente como un vaivén. Muévete arriba y abajo mientras cuentas: arriba-dos-tres, abajo-dos-tres, arriba-dos-tres, abajo-dos-tres.

Muchas canciones tienen un ritmo de 3/4. ¿Recuerdas “My Bonnie Lies Over the Ocean?” Da palmadas con la canción y fíjate si sientes que el ritmo se divide en tres. “My BON-nie lies O-ver the O-cean, My BON-nie lies O-ver the SEA.”

Pausas

La música no sólo está compuesta por sonidos, sino también por silencios. Los músicos utilizan símbolos llamados *pausas* para mostrar cuándo y por cuánto tiempo el cantante o instrumentista deben guardar silencio—¡y descansar!

ILUSTRACIÓN

Mira esta notación musical y fíjate cuántas cosas te dice. La clave de sol te indica el tono de cada nota en las líneas y espacios del pentagrama. La signatura de compás te dice que cada medida tiene tres compases y que una nota negra equivale a un compás.

Las notas negras y blancas te indican por cuánto tiempo sostener los sonidos. Las barras de compás dividen la música en tres medidas iguales.

¿Y qué símbolo es ese que está al final? Eso es una pausa. Es una pausa de negra, es decir, que dura el mismo tiempo que una nota negra. Le indica al músico que debe mantenerse en silencio, haciendo una pausa durante ese compás.

Las pausas, al igual que las notas, tienen diferentes ritmos. Este es un cuadro de las notas y pausas más comunes, puestas en pares para mostrarte cuáles duran el mismo número de compases.

ILUSTRACIÓN

redonda nota	redonda pausa	blanca nota	blanca pausa	negra nota	negra pausa
-----------------	------------------	----------------	-----------------	---------------	----------------

Fuerte y suave

Puedes cantar “Yankee Doodle” en un susurro o con toda la fuerza de tus pulmones. Los músicos tienen formas especiales para escribir qué tan fuerte debe sonar la música. Ellos emplean palabras prestadas del italiano, que es el idioma que se habla en Italia. Cuando la música debe ser suave, los músicos dicen que tiene que ser “piano” [PYAH-no]. Cuando la música debe ser fuerte, ellos dicen que es “forte” [FOR-TAY].

En italiano, puedes añadir “-issimo” [EES-see-mo] a una palabra para darle énfasis a su significado. En música, “pianissimo” [pyah-NEES-see-mo] significa “muy suave” y “fortissimo” [for-TEE-seemo] significa “muy fuerte.” El compositor puede, en ocasiones, escribir la palabra completa en la música, pero también se puede usar abreviaturas.

p = piano (suave)

f = forte (fuerte)

pp = pianissimo (muy suave)

ff = fortissimo (muy fuerte)

Ahora ya has aprendido todo lo que necesitas para poder leer la pieza musical con la que se inició este capítulo, en la página 184. ¿Has adivinado cuál es? Se trata de las dos primeras barras de “Yankee Doodle.” Has aprendido sobre las notas y sus tonos y ritmos, sobre la clave de sol, signaturas de compás, pausas y medidas. Regresa a esa página y canta, señalando con el dedo las notas. ¡Felicitaciones! Ya estás leyendo música.

Unámonos a la orquesta

Hagamos de cuenta que te vas a unir a una orquesta. Mira todos los instrumentos que podrías tocar: *cuerdas, cobres, viento o percusión.*

ILUSTRACIONES. *La familia de percusión*

Bombo o tambora Timbal Triángulo Tambor militar o de tirantes Xilófono

Percusión y cuerdas

Quizás quieras golpear un tambor y ayudar a mantener el compás. Entonces, únete a la sección de *percusión* de la orquesta. Quizás puedas agitar una pandereta, o tocar las campanas o platillos, pues todos esos bulliciosos instrumentos pertenecen a la familia de percusión.

Quizás prefieras hacer los hermosos sonidos de un *instrumento de cuerdas*, como el violín, la viola, el violonchelo o el violón. Usualmente, los músicos usan arcos para tocar los instrumentos de cuerda, pero algunas veces tocan las cuerdas con los dedos. ¿Qué instrumento de cuerda se toca de esa manera? ¿Pensaste en una guitarra? ¿En un banjo?

191

ILUSTRACIONES. *La familia de cuerdas*

Contrabajo Violonchelo Viola Violín

La familia de cobres o metales

Tal vez tú prefieras tocar una corneta. En ese caso, te unirías a la sección de *metales* de la orquesta. Tienes varios instrumentos de cobre para escoger: trompeta, trombón, trompa y tuba.

ILUSTRACIONES. *La familia de cobres o metales*

Trompeta Corno francés Tuba Trombón

¿Por qué crees que a estos instrumentos se les llama “cobres?” Es porque todos ellos son tubos de formas diferentes, pero hechos del metal llamado cobre. Todos ellos se tocan soplando una boquilla de forma acopada que va en el extremo. Por la forma y diseño del tubo, el aire que sale de la boca del ejecutante se convierte en sonido. Algunas cornetas tienen llaves que los músicos presionan, lo que hace que se abran y cierren válvulas que cambian los sonidos. Hay otra corneta que tiene un tubo que se desliza hacia adentro y hacia fuera, cambiando el sonido. ¿Sabes cuál es ésta? El trombón.

192

FOTOGRAFÍA. *Éste es Louis Armstrong, un famoso músico de jazz. ¿Qué instrumento de cobre está tocando?*

Hace mucho tiempo, las cornetas no se hacían con válvulas ni en formas elegantes. Eran simplemente tubos largos de metal con una boquilla en un extremo y una gran abertura en el otro. El sonido que hacía cada corneta dependía del largo de ésta, por lo que se necesitaban muchas cornetas para tocar una melodía completa.

La trompa o corno francés tiene una forma enroscada. Cuando el ejecutante sopla dentro de la boquilla, el aire va en espiral. Quienes tocan la trompa van cambiando la forma de su boca mientras tocan, con el fin de cambiar el sonido que están haciendo. El

compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart [VULF-gahng ah-mah-DAY-us MOAT-zart] escribió cuatro diferentes piezas en las que el instrumento estrella es la

Famoso por su trompeta

En la sección de Literatura de este libro se cuenta la historia de Guillermo Tell. Al compositor italiano Gioacchino Rossini [jwa-KEE-no ro-SEE-ne] le gustaba tanto esa historia, que escribió una ópera sobre ella. Una ópera es como una pieza teatral, en la que los actores, en vez de hablar, cantan. Usualmente, una ópera se abre con una *obertura*, ejecutada por la orquesta. La obertura de la ópera *Guillermo Tell*, de Rossini, es una pieza musical bien conocida. Si escuchas una grabación de dicha pieza, te darás cuenta que ya conoces la tonada. Escucharás también como Rossini planeó la música para incluir primero un solo de trompeta, luego más, y más.

trompa. Si puedes escuchar los Conciertos para Corneta de Mozart, escucharás el sonido de una trompa tocando un solo. Una vez que hayas reconocido su sonido, fíjate si lo puedes oír aun mezclado con los otros instrumentos de la orquesta.

La tuba es el instrumento más grande de la familia de los cobres. Es grande y pesado y los sonidos que produce son bajos, profundos y redondos. Sólo muy de vez en cuando la tuba ejecuta la melodía; casi siempre mantiene el ritmo de fondo con un *um-pa, um-pa*.

La familia de los instrumentos de viento

¿Te gusta silbar? Tal vez te gustaría formar parte de la sección de *viento* de nuestra orquesta. Podrías tocar la flauta, el flautín o piccolo, el clarinete o el oboe, el corno inglés o el fagot. Todos ellos son instrumentos de viento.

¿Alguna vez has soplado de un lado a otro en el borde de una botella de vidrio vacía? Trata de hacerlo. Pon los labios justo en el borde de la botella y el viento que sale de tu boca producirá un sonido hondo y suave.

Ahora llena con agua una tercera parte de esa misma botella y sopla nuevamente. ¿Qué pasa? Tu instrumento cambia de tono.

Los músicos que tocan la flauta ponen la boca de la misma manera que tú lo hiciste. Ellos soplan en un agujero que hay en la punta de sus instrumentos. Así como tu soplo vibró a través de la botella y produjo un agradable sonido, sus instrumentos también lo hacen. Los que tocan la flauta también presionan con los dedos para cambiar los tonos mientras tocan. Un flautín o piccolo hace lo mismo, pero es más pequeño que la flauta. En verdad, la palabra piccolo significa “pequeño” en italiano. El sonido del flautín es de tonos más altos que los de la flauta.

Los otros instrumentos de viento se tocan de manera diferente a la flauta y el flautín. A estos se les llama también instrumentos de lengüeta, debido a que las boquillas de

estos instrumentos tienen “lengüetas.” Una lengüeta es una pieza plana de madera u otro material flexible, que vibra cuando la soplas.

Una canción de flauta de ensueño

¿Sabes lo que es un fauno? Es una criatura de la mitología de la antigua Grecia, mitad hombre y mitad cabra. El compositor francés Claude Debussy [clode deb-yoo-SEE] escribió una pieza musical llamada *Preludio para la tarde de un fauno*. Tal vez su intención fue escribir música que nos transportara a los antiguos tiempos, cuando los mitos parecían reales. Debussy hizo de la flauta un importante instrumento en su pieza musical. Él sabía que hasta los antiguos griegos tocaban música con flautas sencillas.

194

ILUSTRACIONES. *La familia de viento*

Fagot Clarinete Corno inglés Oboe Flauta Flautín

Para entender mejor cómo funciona una lengüeta, puedes hacer tu propia práctica afuera. Tal vez ya lo hayas hecho antes. Coge una hoja larga de pasto entre los pulgares y soplala. Si lo haces correctamente, obtendrás un sonido parecido a un zumbido o graznido. El sonido se produce porque el aire que soplas hace vibrar la hoja de pasto. En un instrumento, la lengüeta actúa igual que la hoja de pasto. El aire que sopla el músico la hace vibrar y eso produce la música.

Cada instrumento de viento tiene un sonido propio. El oboe puede sonar triste. El fagot puede sonar divertido. El clarinete es el instrumento de viento más conocido. Los clarinetistas tocan en orquestas, bandas y grupos de jazz. Hay quienes llaman al clarinete “palo de regaliz.” Mira la ilustración—¿puedes adivinar por qué?

Para aprender a reconocer el sonido del clarinete, puedes escuchar la *Rapsodia en azul* del compositor americano George Gershwin. La pieza empieza con un solo de clarinete tocando una melodía de movimientos briosos y precipitantes.

Ahora todos juntos

Ahora tienes cuatro familias de instrumentos para elegir: las cuerdas, la percusión, los cobres y los de viento. ¿Cuál tocarás? ¿O preferirías pararte al centro y dirigir la orquesta?