

Artes + Afectos

Conectando con el patrimonio artístico de la UMCE

FICHA 1 ARTES MUSICALES: ¿CÓMO SE ESTRUCTURA UNA PIEZA MUSICAL?

Síntesis: Descubriremos la estructura básica de la música, a través del análisis de una pieza interpretada por una orquesta de cuerdas.

Recomendada para: Procesos pedagógicos con niñas, niños y preadolescentes.

Link de visionado: [¿Cómo se estructura una pieza musical?](#)

¿CÓMO SE ESTRUCTURA UNA PIEZA MUSICAL? ¿QUÉ ES LA MÚSICA EN OTRAS PALABRAS?

La **música** es una forma de arte que acontece en el tiempo, a diferencia de una escultura o una pintura, que pueden estar estáticas en un museo o una galería. Entonces, si queremos escuchar una canción o cualquier otra pieza musical, debemos saber que vamos a invertir tiempo en su apreciación.

En términos generales, la música se estructura a través del **ritmo**, que otorga una duración a lo que se escucha, con sus variantes y patrones que marcarán el movimiento de **sonidos** y silencios. Junto con ello, la melodía otorga unidad a la pieza musical, lo que la hará reconocible y recordable. En el caso de la música de orquesta, la **melodía** se distribuye entre los instrumentos organizados gracias a la armonía o textura, que el compositor o compositora busca producir a través de acordes y/o contrapuntos que articulan esos sonidos y silencios de forma equilibrada y agradable. Con alturas determinadas para cada voz que compone el discurso.

¡Gracias por acompañarnos en esta experiencia musical.
Escoge una pregunta y regálanos la respuesta,
escribiendo o dibujando al reverso de esta hoja.

Gracias por acompañarnos en esta experiencia musical.
Escoge una pregunta y regálanos la respuesta,
escribiendo o dibujando al reverso de esta hoja.

Gracias por acompañarnos en esta experiencia musical.
Escoge una pregunta y regálanos la respuesta,
escribiendo o dibujando al reverso de esta hoja.

¿Qué sentiste

¿Qué sentiste

¿Qué sentiste

¿Qué imaginaste

¿Qué imaginaste

¿Qué aprendiste

ESCUCHAR PARA APRENDER.

Les invitamos a analizar cómo ritmo, melodía y **armonía** se conjugan en una pieza musical creada para ser interpretada por un conjunto de cuerdas, a partir del visionado de un registro audiovisual (Link 1).

Usaremos como referente la interpretación y el análisis, con fines educativos, de algunas partes de la *Suite Capriol* (1926) compuesta **Peter Warlock**, que la Orquesta de Cámara UMCE preparó para un grupo de estudiantes de la comuna de Cerro Navia, en Casa de las Culturas, las Artes y las Ciencias Violeta Parra, durante el 2022.

La propuesta es revisar fragmentos específicos en que se presentan y explican con ejemplos los componentes de la música mencionados. Sugerimos visionar estos fragmentos en los procesos pedagógicos que lideras y buscar otros ejemplos a los que puedan aplicar los principios que se analizan.

Como complemento al discurso del director de la orquesta, dejamos más abajo definiciones generales de los conceptos que se abordan.

Artes + Afectos

Conectando con el patrimonio
artístico de la UMCE

COMPONENTES MUSICALES

RITMO

El **ritmo** siempre está donde está la música, es su elemento esencial. Los ritmos surgen de la sucesión de sonidos, organizados en variantes de tiempo: breves, largos, débiles, fuertes, que entran en un juego de repeticiones en determinados intervalos, como patrones que pueden tener diferente duración.

Estas duraciones, además, contienen altura, intensidad y un timbre determinado. Todo esto marcará el movimiento del sonido y el silencio. Los ritmos forman un todo con la melodía, el timbre y la intensidad para estructurar el discurso musical. Cuando los reconocemos (sentimos) los podemos seguir a través del movimiento del cuerpo, la voz, etc.

Observa el [fragmento \(0:13 al 0:46\)](#), y escucha la explicación que el director de la orquesta nos ofrece en torno a la interpretación del 1° Movimiento de la Suite Capriol.

Es una **sucesión** de **sonidos** que percibimos como una unidad, y por lo mismo, en general, la podemos identificar y seguir con claridad. En todas las culturas la melodía ha servido como una forma de expresión emocional y de comunicación profunda entre las personas, por lo mismo solemos aprender las melodías al escucharlas y las seguimos en la mente o tarareando con la voz, por ejemplo. **En la música para orquesta, muchas veces la melodía la ejecuta un instrumento, y los demás acompañan, tal como se explica en el [fragmento \(0:47 al 3:40\)](#) que hemos seleccionado**

MELODÍA

ARMONÍA

Dice relación con la composición de piezas musicales, combinado sonidos que se ejecutan al mismo tiempo de forma equilibrada, dentro de una única pieza musical. Hay distintas estrategias para crear armonías, que a la vez se pueden poner en interacción en distintos momentos de una misma composición, por ende, la armonía constituye un tipo de textura musical que provee de acompañamiento a una melodía o bien se puede integrar a un discurso melódico de alguna voz.

LA SUMA DE TODAS ESAS PARTES ES LA ARMONÍA

ACORDE

El **acorde** es una manera directa de componer a partir de una melodía única. Simultáneamente, una, dos o más notas articuladas se ordenan armónicamente según la ejecución de distintos instrumentos, que emiten sonidos más agudos o graves, pero limitados melódicamente. En un acorde cada instrumento aporta una parte para configurar la unidad de la melodía, por lo mismo, si los sacamos de contexto es probable que cada uno se sienta sin estructura sonora coherente, dado que es la melodía la que permite que el acorde adquiera un sentido musical.

En el siguiente [fragmento \(4:30 al 4:44\)](#), podemos ver a un violín interpretando una melodía que, en una suerte de jerarquía musical (vertical), es acompañada por otros instrumentos con un rol secundario que en conjunto conforman un acorde.

CONTRAPUNTO

El **contrapunto** es otra manera de composición musical, en que se conforma una textura en la que se encuentran distintas melodías que se ubican unas sobre las otras y viceversa -como una trama o tejido-, cada una interpretada por un instrumento diferente, y que confluyen en un punto que las relaciona. Es como un chaleco que tiene muchas hebras que podemos distinguir con claridad si estamos muy cerca, pero desde lejos se funden en nuestra mirada, se vuelven una sola cosa: un chaleco.

Para explicar el fenómeno del contrapunto ([Minuto 6:59](#)), la orquesta interpretó el 4° Movimiento de la misma Suite Capriol, en que confluyen distintas melodías interpretadas por el violín primero, violín segundo, la viola, el violonchelo, etc.