

APUNTES

MÚSICA

1º ESO

Departamento de Música
IES Néstor Almedros

TEMA 1

EL SONIDO Y LA MÚSICA

A.) Definición de música:

La música se puede definir como el arte de combinar los sonidos (las notas musicales) en el tiempo (el ritmo).

La materia de la que se compone la música es el sonido y el silencio.

B.) El mundo sonoro que nos rodea:

1.) El sonido:

Llamamos sonido a la sensación agradable que se produce en nuestro oído al vibrar un objeto o instrumento musical. De esta manera, cuando un objeto o instrumento musical vibra al ser golpeado, produce una serie de ondas sonoras que llegan hasta nuestro oído.

Estas ondas sonoras, en el caso del sonido, son regulares (siempre iguales) y están bien definidas, y por esto producen una sensación agradable:

2.) El ruido:

El ruido produce una sensación desagradable en nuestro oído, ya que las ondas sonoras son irregulares (desiguales) y no están bien definidas, son más bien una mezcla desorganizada de diferentes ondas y sonidos.

3.) El silencio:

Llamamos silencio a la presencia de ondas sonoras que no podemos escuchar (ya que están fuera de nuestro registro auditivo o cuyo volumen es muy bajo para nuestro oído).

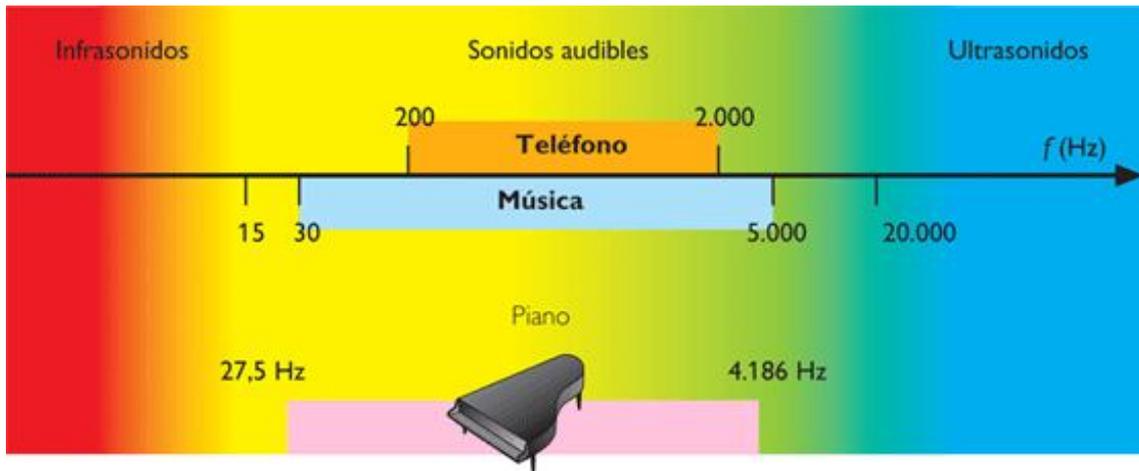
C.) Capacidad auditiva del ser humano:

El oído humano no puede captar todos los sonidos, ya que tiene sus límites en cuanto a la altura (agudos-graves) y la intensidad (volumen alto-bajo) de éstos.

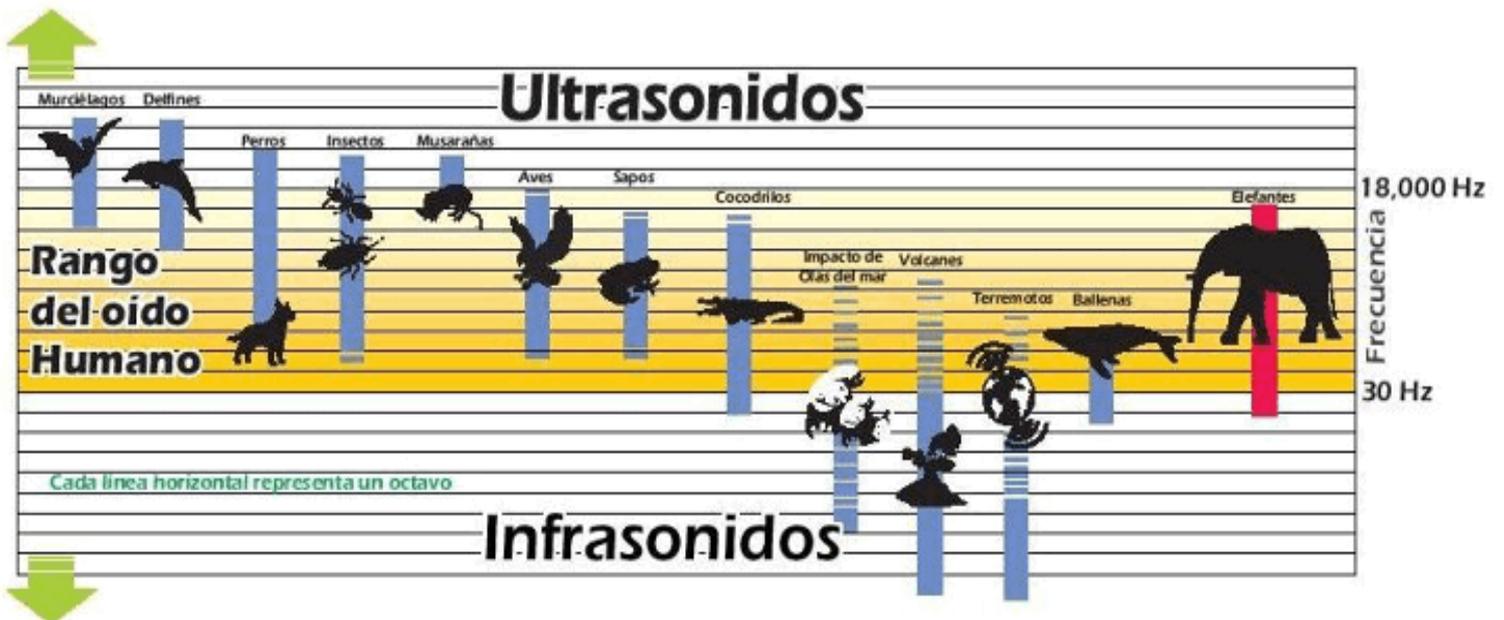
1.) Límite en cuanto a la altura de los sonidos:

El oído humano solo percibe un ámbito de sonidos graves y agudos comprendido entre 20 hercios (graves) y 20.000 hercios (agudos).

Por debajo de 20 hercios (hz) se encuentran los infrasonidos y por encima de los 20.000 hz los ultrasonidos, sonidos ambos que no podemos escuchar.

Species	Range (Hz)
Turtle	20–1,000
Goldfish	100–2,000
Frog	100–3,000
Pigeon	200–10,000
Sparrow	250–12,000
Human	20–20,000
Chimpanzee	100–20,000
Rabbit	300–45,000
Dog	50–46,000
Cat	30–50,000
Guinea pig	150–50,000
Rat	1,000–60,000
Mouse	1,000–100,000
Bat	3,000–120,000
Dolphin (<i>Tursiops</i>)	1,000–130,000

2.) Límites en cuanto a la intensidad de los sonidos. Espectro audible:

La intensidad mínima de sonido que podemos escuchar se denomina “umbral de audibilidad” y se corresponde con 10 decibelios (dB).

La intensidad máxima soportable se denomina “umbral de dolor” y se sitúa a partir de los 140 dB.

Nivel de intensidad del sonido.	
140 dB	Umbral del dolor
130 dB	Avión despegando
120 dB	Motor de avión en marcha
110 dB	Concierto
100 dB	Perforadora eléctrica
90 dB	Tráfico
80 dB	Tren
70 dB	Aspiradora
50/60 dB	Aglomeración de Gente
40 dB	Conversación
20 dB	Biblioteca
10 dB	Respiración tranquila
0 dB	Umbral de audición

D.) La emisión, propagación y recepción del sonido:

Para que se produzca el sonido se necesitan 3 elementos:

1.) Elemento emisor:

Es el objeto o instrumento musical que vibra al ser golpeado o tocado y que produce el sonido (las ondas sonoras).

2.) Elemento transmisor:

Es el medio físico por el que viaja el sonido (las ondas sonoras).

El sonido puede viajar por un medio gaseoso (aire), líquido (agua) o sólido (las vías del tren, por ejemplo).

El sonido se propaga a gran velocidad. Las ondas viajan por el aire a 340 m/s.

Normalmente el sonido se propaga por el aire, pero también puede propagarse, y más rápido aún, a través del agua (1.435 m/s), la madera (3.900 m/s) o el hierro (5.000 m/s).

(340 m/s=20400 m/m=1.224.000 m/h=1224 km/h)

3.) Elemento receptor:

El elemento receptor es nuestro oído (tímpanos, huesos y nervio auditivo), que transmite las ondas sonoras al cerebro.

E.) Las cualidades del sonido:

Todos los sonidos existentes tienen una serie de cualidades, 4 en concreto, que los distinguen unos de otros: Altura, intensidad, duración y timbre.

1.) La altura:

La altura es la cualidad del sonido que nos indica si éste es grave o agudo.

La altura del sonido viene determinada por la frecuencia, que es el número de vibraciones por segundo (hercios) de la onda sonora.

Según sea la frecuencia de su onda sonora, los sonidos se clasifican en:

- Agudos: Mayor número de vibraciones por segundo.
- Graves: Menor número de vibraciones por segundo.

La forma de la onda de un sonido agudo es:

La forma de la onda de un sonido grave es:

2) La intensidad:

La intensidad es la mayor o menor fuerza con la que se produce un sonido.

La intensidad del sonido viene determinada por la amplitud (el tamaño) de la onda sonora.

De esta manera, encontramos sonidos fuertes o débiles, según sean las ondas grandes o pequeñas.

La forma de la onda de un sonido fuerte es:

La forma de la onda de un sonido débil es:

3.) El timbre:

El timbre es la cualidad del sonido que determina qué instrumento musical o qué objeto produce el sonido.

Esta cualidad nos permite distinguir el sonido producido por un violín, una trompeta o un tambor, por ejemplo.

4.) La duración:

La duración es la cualidad del sonido que nos indica si éste es largo o corto en el tiempo y depende de la persistencia de la onda sonora, que es el tiempo que tarda en extinguirse la vibración. Esta cualidad es muy importante ya que determina el ritmo de las notas musicales.

TEMA 2

LAS CUALIDADES DEL SONIDO Y LA MÚSICA: I

A.) La altura:

1.) Las notas musicales:

Las notas musicales son unos signos, que escritos en el pentagrama, indican la altura de los sonidos.

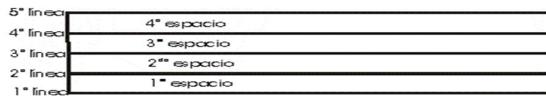
Los nombres de las 7 notas musicales son, de grave a agudo:

Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si.

2.) El pentagrama:

Conjunto de 5 líneas horizontales y 4 espacios en el que se escriben las notas musicales.

3.) La clave de Sol:

La clave de Sol es un signo, que escrito al comienzo del pentagrama, indica la altura exacta de las notas, en concreto, que la nota Sol se encuentra en la 2ª línea.

4.) Tonos y semitonos:

La diferencia de altura entre las notas se mide por tonos y semitonos. Entre todas las notas hay un tono de diferencia, excepto entre Mi y Fa, y Si y Do, que hay un semitono.

Si observas la distribución de las teclas negras de un piano (las que sirven para hacer un semitono) verás que entre las notas Mi-Fa y Si-Do no hay.

5.) Las alteraciones:

Las alteraciones son unos signos que modifican la altura de las notas un semitono. Existen 3 signos de alteración:

- Sostenido: Sube un semitono la nota
- Bemol: Baja un semitono la nota
- Becuadro: Anula el sostenido y el bemol

B.) La duración:

1.) Las figuras:

Las figuras son unos signos que indican la duración de los sonidos.

El nombre y la duración de las 7 figuras son:

- Redonda: 4 tiempos
- Blanca: 2 tiempos
- Negra: 1 tiempo
- Corchea: 1/2 tiempo
- Semicorchea: 1/4 tiempo
- Fusa: 1/8 tiempo
- Semifusa: 1/16 tiempo

3.) Los silencios:

Son unos signos que se corresponden con las distintas figuras y se escriben en el pentagrama.

Estos signos indican el tiempo de duración de los silencios en una obra musical, que es exactamente igual al de sus figuras correspondientes:

	<u>Figuras</u>	<u>Silencios</u>
REDONDA: Duración 4 pulsos		
BLANCA: Duración 2 pulsos		
NEGRA: Duración 1 pulso		
CORCHEA: Duración 1/2 pulso		
SEMI-CORCHEA: Duración 1/4 pulso		
FUSA: Duración 1/8 pulso		
SEMI-FUSA: Duración 1/16 pulso		

C.) La Intensidad: Los signos de dinámica.

En música las variaciones de intensidad del sonido en una obra musical recibe el nombre de dinámica: Al igual que la altura y la duración, la intensidad también se representa en la partitura, mediante los signos de dinámica.

Estos signos de dinámica pueden ser fijos (se mantiene el volumen hasta que otro signo lo cambie) o progresivos (el volumen aumenta o disminuye progresivamente), y todos proceden del idioma italiano:

1.) Signos de dinámica fijos:

- *PP* (Pianissimo): Muy suave
- *P* (Piano): Suave
- *Mp* (Mezzo piano): Suave medio
- *Mf* (Mezzo forte): Fuerte medio
- *F* (Forte): Fuerte
- *FF* (Fortissimo): Muy fuerte

2.) Signos de dinámica progresivos:

- *Cresc.* (Crescendo): El volumen aumenta progresivamente
- *Dim.* (Diminuendo): El volumen disminuye progresivamente.

TÉRMINO	SIGNO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
crescendo		cresc.	Aumento progresivo de la intensidad del sonido.
diminuendo		dim.	Disminución progresiva de la intensidad del sonido.

D.) El timbre: Los instrumentos y la voz

TEMA 3

ELEMENTOS FORMALES DE LA MÚSICA: RITMO, MELODÍA Y ARMONÍA

A.) El ritmo:

1.) **Concepto:**

El ritmo se puede definir como la especial distribución de los sonidos y silencios en el tiempo, dentro de una obra musical.

Se compone de 2 elementos fundamentalmente: El compás y el tempo.

2.) **El compás:**

a.) *Concepto:*

El compás es la distribución del tiempo en partes iguales.

Y esta distribución se realiza mediante los acentos. Así, si acentuamos cada 2 tiempos tendremos un compás de 2 tiempos, si lo hacemos cada 3, uno de 3 tiempos y si lo hacemos cada 4, uno de 4 tiempos.

Los compases se representan mediante 2 números en forma de quebrado o fracción. El numerador indica el número de partes del compás (2, 3, 4, etc.) y el denominador la figura a que se refiere (2=blanca, 4=negra, 8=corchea...).

Ej.: $2 = 2$ negras; $2 = 2$ corcheas; $3 = 3$ negras...

$\frac{2}{4}$ $\frac{2}{8}$ $\frac{3}{4}$

b.) *Tipos:*

Según el número de tiempos o partes del compás, destacamos 3 tipos fundamentalmente:

- Binario: Compás de 2 tiempos o partes.

Ej.: Compás de $2 = 2$ negras, $2 = 2$ corcheas...

$\frac{2}{4}$ $\frac{2}{8}$

- Ternario: Compás de 3 tiempos.

Ej.: Compás de $3 = 3$ negras, $3 = 3$ corcheas...

$\frac{3}{4}$ $\frac{3}{8}$

- Cuaternario: Compás de 4 tiempos.

Ej.: Compás de $4 = 4$ negras, $4 = 4$ blancas...

$\frac{4}{4}$ $\frac{4}{2}$

4.) **El Tempo:**

Llamamos tempo a la velocidad con que se interpreta una obra musical. El tempo viene determinado por el pulso, unidad rítmica básica y constante, que es como el latido de la música.

Para indicar las distintas medidas de tempo se utilizan unos términos italianos, escritos en la partitura, como:

- Largo: Muy lento (40-60 pulsos por minuto)

- Adagio: Lento (66-76 ppm)
- Andante: Tranquilo (76-108 ppm)
- Moderato: Un poco rápido (108-120 ppm)
- Allegro: Rápido (120-168 ppm)
- Presto: Muy rápido (168-208 ppm)

Para medir el tempo con precisión se utiliza el metrónomo, que es un aparato mecánico con un péndulo que oscila a la velocidad del pulso que se le marque, entre 40 (Largo) y 208 (Presto) pulsaciones por minuto (bpm).

B.) La melodía:

1.) Concepto:

La melodía es una sucesión de notas que conforma una idea o frase musical, y es la parte de una canción que silbamos o tateamos.

Las melodías son la parte principal de una canción y se construyen gracias a diferentes escalas. Una escala es un grupo de 7, 6 o 5 notas fundamentalmente, que se caracteriza por su especial colocación de los tonos y semitonos entre las diferentes notas.

2.) Tipos de escalas:

Hay muchos tipos de escalas, entre las que destacamos:

a.) Escala diatónica:

La mayor parte de nuestra música está construida sobre la llamada escala diatónica, que es la escala más popular y extendida, y está compuesta por 7 notas (con 5 tonos y dos semitonos, entre las notas Mi y Fa, y Si y Do).

Esta escala tiene 2 modos:

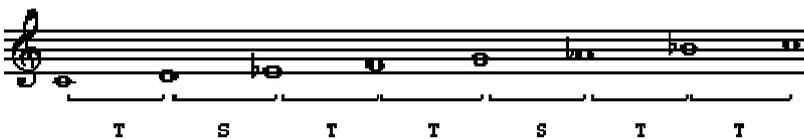
* Modo mayor (alegre):

- 5 tonos
- 2 semitonos: Entre las notas 3ª y 4ª, y 7ª y 8ª.

* Modo menor natural (triste):

- 5 tonos
- 2 semitonos: Entre las notas 2ª y 3ª, y la 5ª y 6ª.

b.) Escala pentatónica:

Escala de 5 notas muy usada en la música china y en el rock/pop. Puede ser mayor o menor.

C.) Escala de blues:

Escala de 6 notas basada en la pentatónica de 5 notas, a la que se le añade una más, denominada “blue note”. Escala muy utilizada en el blues y en jazz.

d.) Escala frigia:

Escala de 7 notas, muy usada en el Flamenco y en la música árabe.

C.) La armonía:

La armonía tiene como función el acompañamiento de una melodía con acordes. Los acordes son grupos de 3 ó 4 notas que se tocan de forma simultánea, es decir a la vez, entre los que destacan principalmente los acordes mayores y menores.

TEMA 4

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES

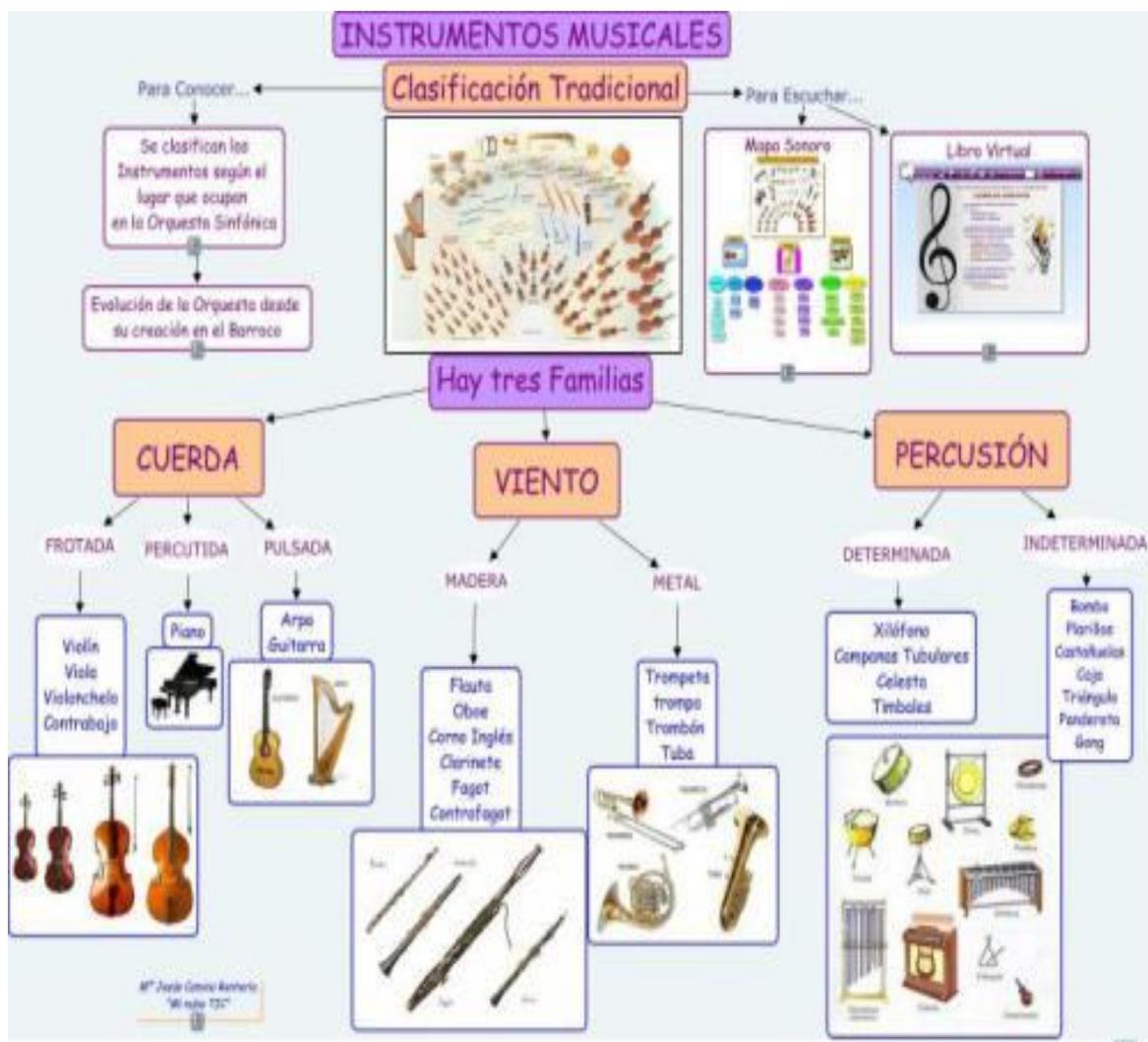
A.) Concepto de instrumento musical:

Llamamos instrumento musical a cualquier dispositivo o mecanismo construido y diseñado para producir sonidos musicales.

Los instrumentos musicales tienen 2 elementos fundamentales:

- Un material elástico que al ser tocado produce una vibración: un sonido.
- Una caja de resonancia que amplifica este sonido.

B.) Clasificación general de los instrumentos musicales:

Los instrumentos musicales se clasifican en 4 grandes grupos:

1.) **Instrumentos de cuerda:**

Estos instrumentos producen el sonido por la vibración de una o más cuerdas.

Según la manera de tocarlos, los instrumentos de cuerda se clasifican en 3 subgrupos:

a.) *Cuerda fortada:*

Llamados así porque se tocan frotando las cuerdas con un arco.

Son los siguientes, de agudo a grave:

- Violín
- Viola
- Violonchelo (o chelo)
- Contrabajo

b.) *Cuerda pulsada:*

Llamados así porque se tocan pulsando las cuerdas con los dedos de la mano o un plectro (púa). Son los siguientes:

- Guitarra clásica, flamenca y acústica
- Arpa
- Laúd
- Clavecín
- Bandurria
- Banjo
- Lira
- Balalaika

c.) *Cuerda percutida:*

- El piano.

Es denominado así porque las cuerdas son percutidas por unos macillos, accionados por el teclado al tocar.

2.) Instrumentos de viento:

Estos instrumentos producen el sonido por la vibración del aire dentro del tubo del instrumento al soplar.

Según el material de que está construido el mismo, encontramos 3 subgrupos:

a.) *Viento-madera:*

- Flauta travesera
- Oboe
- Clarinete
- Fagot
- Saxofón

- b.) Viento-metal:
 - Trompeta
 - Trombón
 - Trompa
 - Tuba
 - Corneta

- c.) Mecanismo de fuelle:
 - Órgano
 - Gaita
 - Acordeón

3.) Instrumentos de percusión:

Los instrumentos de percusión producen el sonido al vibrar una membrana o el propio cuerpo sólido del instrumento.

Es por esto que clasificamos los instrumentos de percusión en 3 subgrupos:

a.) Membranófonos: (*instrumentos con membrana o parche*):

- Timbales de orquesta
- Timbales o pailas (salsa)
- Tambor
- Bombo
- Zambomba

<http://www.youtube.com/watch?v=A3o30YJiWsc> (tambor Brasil)

Instrumentos del mundo:

- Congas (latinas)
- Bongós (latinos)
- Tambores de samba (brasileños)
- Djembe (africano)
- Darbuka (árabe)
- Taiko (japonés)
- Tabla (India)
- Steel drums (Trinidad y Tobago)
- Hang (Suiza)
- Gatham (India)
- Palmas flamencas (España)

b.) Idiófonos: (*instrumentos sin membrana*):

- Triángulo
- Caja flamenca
- Gong
- Claves
- Platillos
- Castañuelas
- Maracas
- Xilófono
- Vibráfono

c.) Grupo mixto:

- Pandereta
- Batería

4.) Los instrumentos electrófonos:

Los instrumentos electrófonos producen el sonido gracias a una señal eléctrica, un amplificador y unos altavoces, conectados al instrumento.

Entre los instrumentos electrófonos destacamos:

- Guitarra eléctrica
- Guitarra española amplificada
- Guitarra acústica
- Bajo eléctrico
- Sintetizador o teclado eléctrico
- Platos de Dj y mesa de mezclas

TEMA 5

LA VOZ Y SU CLASIFICACIÓN:

A.) Emisión de la voz humana:

Como cualquier otro instrumento, la producción de la voz necesita de un material elástico que vibre, un mecanismo capaz de hacerlo vibrar y una caja de resonancia que amplifique y module el sonido.

Así, distinguimos 3 fases distintas en la emisión de la voz:

1.) Respiración:

Los órganos principales del aparato respiratorio son los pulmones. Se encuentran en la caja torácica, delimitada por las costillas, el esternón y el diafragma.

Para respirar cogemos aire primero (inspiración) y luego lo expulsamos (expiración).

2.) Producción:

La voz se produce en el aparato fonador, cuyo órgano principal es la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales. La laringe está situada encima de la tráquea y delante de la faringe.

El aire que expulsamos desde los pulmones llega hasta las cuerdas vocales a través de la tráquea y la laringe.

Las cuerdas vocales son dos pequeños músculos unidos, que se contraen y vibran al pasar el aire produciendo así la voz. Los sonidos serán distintos según la separación y tensión de las cuerdas vocales.

3.) Elaboración:

Al igual que el resto de los instrumentos, la voz necesita de una caja de resonancia que amplifique el sonido y permita modelarlo.

El aparato resonador está formado por la caja torácica, la tráquea, la nariz, la frente y la boca. Es en esta última fase donde cada persona, cada voz, adquiere su timbre característico.

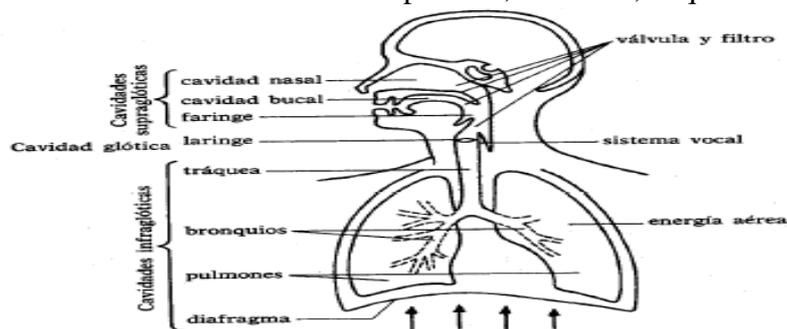

FIGURA 39. Conjunto del aparato fonador y respiratorio.

Imagen tomada de E. Martínez Celdrán (1984:76)

B.) Clasificación de la voz:

CUADRO DE LAS VOCES:

<u>VOCES MASCULINAS</u>	<u>TESITURA</u>	<u>VOCES FEMENINAS</u>
TENOR	<u>AGUDA</u>	SOPRANO
BARÍTONO	<u>MEDIA</u>	MEZZOSOPRANO
BAJO	<u>GRAVE</u>	CONTRALTO

C.) Agrupaciones vocales:

1.) **Pequeñas agrupaciones:**

- Dúos
- Tríos
- Cuartetos:

La formación más frecuente es el denominado cuarteto mixto, compuesto por las voces extremas de mujer y hombre: Soprano, contralto, tenor y bajo

2.) **Coros:**

Llamamos coros a una agrupación numerosa de voces. Según el tipo de voces que intervengan, los coros pueden ser:

- Coro mixto a 4 voces: Compuesto por Sopranos, contraltos, tenores y bajos.
- Coro de voces iguales: Puede estar compuesto por voces masculinas, femeninas o voces infantiles.

TEMA 6

LA FORMA MUSICAL

A.) Concepto:

La forma musical es la estructura interna de una obra musical, es decir, cómo está diseñada y de qué secciones musicales (A, B, C...) y/o movimientos (partes independientes) se compone.

Se clasifican en vocales o instrumentales, según estén diseñadas para voces o instrumentos, y en simples, compuestas y libres, según su estructura.

B.) Tipos:

1.) Formas simples o menores:

Son las que constan de un solo movimiento y son de corta duración.

2.) Formas compuestas o mayores:

Son las que constan de varias partes independientes (llamadas movimientos) y son de larga duración.

3.) Formas libres:

Son las que no están sujetas a ninguna estructuración.

C.) Formas simples:

1.) La canción:

La canción es la forma vocal simple más popular de todos los tiempos. Características:

- Se compone de una sola parte (en un solo movimiento) y es de corta duración (3 o 4 min. aprox.)
- Está escrita para voz solista (melodía principal) y acompañamiento instrumental (armonía de acompañamiento)
- Presenta una alternancia entre las diferentes estrofas y el estribillo.

2.) Formas binarias:

Obra musical compuesta por 2 frases o secciones musicales distintas, que en ocasiones se repiten. Ej: AABB o ABAB

3.) Formas ternarias:

Obra musical formada por 3 temas o secciones, en las que normalmente la tercera es la repetición de la primera: ABA. Ejemplos: Minueto y Scherzo

4.) Rondó:

Obra musical consistente en un tema A que va contrastando con otras secciones diferentes, repitiéndose entre ellas: ABACA

5.) Tema y variaciones:

Obra compuesta por un tema principal A, al que se va variando en diferentes secciones: A A1 A2 A3 A4...

D.) Formas compuestas:

1.) La ópera:

Es una obra musical de grandes dimensiones creada en el S. XVII, interpretada por una orquesta y voces (solistas y/o coro), que narra una historia (escrita en el libreto) y que se representa en un escenario.

La representación de la ópera se lleva a cabo gracias a un decorado, vestuario, maquillaje, iluminación, etc.

2.) La sinfonía:

Obra musical de grandes dimensiones compuesta para orquesta y dividida en 4 movimientos, creada en el s. XVIII.

3.) Concierto:

Obra orquestal de grandes dimensiones compuesta para un instrumento solista y orquesta, dividida en 3 movimientos, creada en el s. XVIII. Ej: Concierto para violín y orquesta.

E.) Formas libres:

- Rapsodia
- Tocatta
- Nocturno
- Barcarola
- Poema sinfónico

TEMA 7

EL FLAMENCO

A.) Concepto:

Se puede definir el flamenco, de forma general, como un conjunto de estilos musicales (llamados “palos”) de origen gitano-andaluz, nacido en Andalucía en el s. XIX y que se expresa a través del cante, el baile y el toque de guitarra.

B.) Los géneros artísticos del Flamenco:

Se distinguen en el flamenco 3 géneros artísticos, por tanto:

1.) **El cante:**

El cante flamenco presenta las siguientes características:

- a.- El cante flamenco es un tipo de canto muy especial que requiere unas condiciones determinadas, como un tipo de voz apropiado, un poco rasgada y ronca.
 - b.- El cante es muy personal y libre, ya que el cantaor tiene la libertad de cantar con su estilo personal, inventarse letras, salidas, etc.
 - c.- El cante suele empezar con la llamada “salida”, que es el comienzo de todo cante, en el que el cantaor hace un largo ay o lerele, que le sirve para coger el tono de la guitarra. La salida es de carácter muy melismático. Un melisma es el canto de una melodía sobre una misma sílaba del texto, generalmente la sílaba ay, y tiene cierto sabor árabe, debido a la enorme influencia que este pueblo ha tenido en Andalucía.
 - d. - El cante presenta un carácter improvisado, ya que el cantaor suele cantar las letras conforme las va recordando, sin un orden determinado, excepto en las sevillanas y alguna rumba.
- Las letras flamencas son las típicas estrofas de 3, 4 o 5 versos de que se componen los cantes flamencos, son generalmente anónimas y cuentan una pequeña historia, idea o sentimiento. Son independientes unas de otras, por lo que el cantaor puede hacer tantas como quiera, y en el orden que quiera.
- e. - Por último, el cantaor se suele acompañar de un tocaor y unos palmeros que jalean, sobre todo en los cantes festeros, como bulerías y tangos, con expresiones como arza!, ole!, toma que toma!, fuego!, huye!, etc.

2.) **El baile:**

El baile flamenco se caracteriza por varios elementos fundamentales:

- Movimientos de danza propios y exclusivos del Flamenco: El braceo y el taconeo
- Un gran sentido del ritmo, expresado fundamentalmente por el taconeo y las palmas
- Una gran fuerza en la expresión: La mirada y los gestos.

El baile suele llevarse a cabo con la ayuda de un grupo numeroso de artistas, llamado **cuadro flamenco** (o compañía si está dirigido/a por un bailaor/a solista).

Un cuadro o compañía flamenca está formada por los bailaores/as, cantaores/as, tocaores, palmeros y otros instrumentos, como violín, flauta travesera, contrabajo, percusión, etc.

3.) **El toque:**

El toque de guitarra surgió de acompañamiento al cante y al baile a mediados del s. XIX.

Posteriormente, ya en el s. XX, se desarrollará su nivel técnico y surgirá la guitarra de concierto, con grandes tocaores como Ramón Montoya, Sabicas, Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía.

Dentro del toque de guitarra distinguimos, por tanto, dos estilos:

a.) Toque de acompañamiento:

El tocaor sirve de acompañamiento al cante o al baile. Tocaores destacados en este ámbito son Moraíto, Parrilla, Juan Habichuela y Melchor de Marchena.

b.) Toque de concierto:

El tocaor en este caso ya no sirve solo de acompañamiento al cante sino que crea sus propias composiciones y da recitales de guitarra sola o acompañado de más instrumentos.

Grandes tocaores de concierto son Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y Vicente Amigo.

C.) Cuadro histórico del flamenco y Andalucía:

Tartesos										
Cartagineses	Cristianos	Cristianos	Cristianos	Moriscos						
Griegos	Judíos	Judíos	Judíos	Gitanos	_____ FLAMENCO _____					
Fenicios	Romanos	Bárbaros	Musulmanes	Cristianos	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Nuevo Flamenco	
	<i>Nac. Cristo</i>	<i>S. V</i>	<i>S. VIII</i>	<i>S.XV</i>	<i>S. XIX</i>		<i>S. XX</i>			<i>S. XXI</i>

Con este cuadro pretendemos resaltar la gran cantidad de pueblos que han vivido en Andalucía a lo largo de su historia, lo que ha influido determinadamente en la creación del flamenco, así como en otros muchos aspectos de nuestra cultura andaluza.

D.) Los cantes o palos flamencos. Clasificación:

Los cantes flamencos, también llamados coloquialmente palos se clasifican en 3 grandes grupos:

1.) **Cantes flamencos básicos:**

- .- Tonás
- .- Seguiriyas
- .- Soleá
- .- Tangos
- .- Fandangos

2.) **Cantes flamencos derivados de los básicos:**

- .- Tonás: Martinetes y Saeta
- .- Seguiriyas: Liviana y Serrana
- .- Soleá: Alegrías y Bulerías
- .- Tangos: Tientos y Tanguillos
- .- Fandangos: Fandangos de Huelva, Verdiales, Malagueñas, Granaínas, Tarantas y Fandangos naturales

3.) **Cantes afluenciaos:**

- .- Sevillanas
- .- Rumba
- .- Guajiras
- .- Colombiana

TEMA 8

MÚSICA POPULAR URBANA

A.) Introducción:

Dentro de la llamada música popular urbana encontramos una gran variedad de estilos, que han conseguido convertirse en un lenguaje universal debido a su enorme difusión a través de los medios de comunicación (Internet, radio, tv, cine y prensa) y los distintos medios de grabación (discos, cassettes, CD, DVD, mp3, etc.), conquistando a un masivo público joven en todo el mundo.

La música popular urbana surgió como fruto de la unión de dos culturas: la música negra afroamericana (blues, jazz, gospel, etc.) y la música blanca norteamericana de origen europeo (el country y el folk), y su historia comienza a principios del s. XX en EEUU, aunque es en la década de los 50 cuando comienza su etapa de mayor difusión y popularidad

B.) Antecedentes:

1.) El Blues:

Es un estilo de música negra lenta y de carácter triste que nace en las primeras décadas del s. XX, cuando se define su forma y estructura actual, y se realizan las primeras grabaciones. Sus orígenes son los cantos de trabajo y los espirituales (cantos religiosos negros) de los antiguos esclavos negros.

El blues se toca habitualmente con guitarra eléctrica, armónica, bajo eléctrico y batería, además de la voz, y sus letras hablan generalmente de las penas y el sufrimiento del ser humano.

Destacamos entre los grandes artistas de blues a B. B. King y John Lee Hooker.

2.) El Jazz:

El jazz es un estilo de música negra nacido a principios del s. XX en Nueva Orleans (EEUU), que comenzó con pequeñas piezas para piano como el ragtime y bandas callejeras que actuaban en desfiles, marchas y funerales.

Características:

a.) Instrumentación:

- Sección rítmica (base): Batería, contrabajo y piano
- Instrumentos de viento: Saxofón, trompeta, clarinete y trombón
- Instrumentos de cuerda: Guitarra eléctrica y banjo

a.) Un especial sentido del ritmo interpretado por la batería, llamado swing.

b.) La improvisación en la interpretación vocal e instrumental (inventarse la música mientras se toca o canta).

El jazz se interpreta de dos maneras fundamentalmente:

- Grandes orquestas (big bands)
- Pequeños grupos (tríos, cuartetos, quintetos, etc.).

Entre las grandes estrellas de la historia del jazz destacamos a Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis y Dizzy Gillespie.

C.) El Rock and roll:

El rock and roll nace como resultado de una mezcla del country (la música de los campesinos blancos estadounidenses) y el rhythm and blues (una forma de blues más moderno y movida cantada en las grandes ciudades del norte).

La expresión rock and roll nació en 1952 con el título de un programa de radio norteamericano que emitía música para jóvenes: “Rock and roll party”.

Dos años más tarde el cantante Bill Haley se convirtió en la 1ª estrella del rock con su gran éxito “Rock around the clock”.

Enormes figuras del rock and roll fueron Little Richard, Chuck Berry y Jerry Lee Lewis. Pocos años después surgirá la gran figura mediática del rock and roll, Elvis Presley, el primer gran ídolo musical de la juventud, quien sorprendió al mundo con su vibrante manera de cantar y bailar, y su innovadora vestimenta y look juvenil.

D.) Años 60:

A comienzos de los años 60, cuando parecía que el rock and roll había sido una moda pasajera, llegó de Inglaterra una revitalización de su espíritu de protesta, una imagen más dura y rebelde, y un sonido más agresivo y eléctrico.

Así, aparecerá **el Rock**, con grupos como los Rolling Stones, y **el Pop**, con los Beatles como grupo más importante.

A finales de los 60, el Rock y el Pop se convirtieron en seña de identidad de numerosos movimientos juveniles, como los hippies, los pacifistas, los ecologistas, las feministas, etc. (quienes buscaban un cambio en el mundo, haciendo suyos lemas como “haz el amor y no la guerra”, “paz y amor” y otros) y surgieron los primeros grandes festivales de música, como Woodstock o Isla de Wight.

E.) Años 70:

Durante esta década surgen multitud de estilos musicales, entre los que destacamos:

1.) El Rock duro o Heavy metal:

Estilo caracterizado por una mayor dureza en los ritmos y los sonidos del rock, en el que la guitarra eléctrica con distorsión es el instrumento protagonista, además de una voz muy desgarrada y agresiva.

Los grupos pioneros más destacados fueron Led Zeppelin y Deep Purple.

Este estilo de rock duro perdurará en las siguientes décadas hasta hoy día, con grupos como Iron Maiden, Metallica, AC/DC, etc.

2.) El Reggae:

Música negra procedente de Jamaica, que se caracteriza por su ritmo pausado y sincopado (a contratiempo). El cantante más importante en la historia del reggae fue Bob Marley.

3.) Funk:

Música negra norteamericana de gran éxito en los 70 y 80, caracterizada por su ritmo bailable y su fuerza, y en la que el bajo y la guitarra eléctrica aportan una gran personalidad rítmica.

Destacamos de entre los grandes artistas de este género a James Brown.

4.) Música disco:

Con el éxito que supuso la banda sonora de la película “Fiebre del Sábado noche” (John Travolta), de los Bee Gees, se extendió por todo el mundo el sonido disco, que se

caracteriza por un ritmo muy bailable y el acompañamiento de los primeros sintetizadores (piano eléctrico), una música creada para ser bailada en las discotecas de todo el mundo.

5.) Punk:

Estilo musical nacido en Inglaterra a mediados de los 70, caracterizado por sus letras de reivindicación social y un sonido roquero muy salvaje, de ritmo rápido.

Los seguidores del punk, o punkies, son conocidos por sus crestas de colores y su vestimenta extravagante, llena de cadenas y prendas de cuero.

El grupo inglés de punk más popular fue The Sex pistols.

F.) Años 80:

Durante estos años surgieron nuevos estilos musicales, entre los que destacamos:

1.) Hip-Hop:

Música negra surgida en barrios marginales de las grandes ciudades de EEUU, como Nueva York, que se caracteriza por el protagonismo fundamental de la voz y una forma de cantar de manera muy rítmica y rimando las letras, lo que se conoce como rap.

Este estilo musical forma parte de una cultura urbana en la que se engloban otras manifestaciones artísticas además del rap, como los graffities, el baile de break-dance y los djs.

2.) Música electrónica:

Este estilo musical surgió con el nacimiento de nuevos instrumentos electrónicos, como los sintetizadores, las cajas de ritmos, ordenadores, los platos de Djs, etc.

La música electrónica nace en países como Inglaterra y Alemania, en los clubes y pubs de Londres y Berlín, diseñada especialmente para bailar.

Posteriormente este género se desarrolló y evolucionó dando lugar a multitud de estilos:

Breakbeat, Jungle, Tecno, Trip Hop, House, Acid Jazz, Chill out, Minimal, Progressive, Dubstep, etc.

F.) Años 90:

En estos últimos años se mezclan o fusionan estilos diferentes, dando lugar a otros nuevos, como por ejemplo:

1.) Rap-metal:

Este estilo surge cuando algunos grupos de rock duro o heavy-metal introducen en sus canciones elementos de rap. Grupos pioneros de este género fueron Red hot chilie peppers y Rage against the machine.

2.) Disco-Salsa:

Estilo surgido cuando cantantes de salsa introducen en sus canciones elementos de la música disco. Gloria Stefan, Ricky Martin o Chayanne son algunos de los cantantes que se incluyen en este género.

3.) Flamenco-Pop:

Último estilo surgido dentro del flamenco, cuando a éste se le añaden elementos de otras músicas como la salsa, el pop, el rock o el tecno. Ketama, Kiko Veneno, El Barrio, Los Delincuentes y Niña Pastori son algunos de los ejemplos.

4.) Tecno-Punk:

Estilo Punk actual, realizado con instrumentos electrónicos, cuyo principal representante es el grupo Prodigy.

5.) Reggaetón:

Último estilo de música en aparecer, el reggaetón surge en Puerto Rico en esta década cuando los músicos mezclan ritmos latinos como el reggae o la bachata con el hip hop.

Entre los artistas pioneros más destacados hemos de mencionar a Don Omar.