

Tema 5.

Las agrupaciones instrumentales.

Tema 5: Las agrupaciones instrumentales

Profesor: Ginés Cruz

Contenido:	
Las agrupaciones instrumentales.	1
Agrupaciones de cámara.	2
La orquesta sinfónica.	3
Cuerda frotada. Viento-madera y viento-metal.	4
Percusión. El director.	5
Síncopa. Contratiempo.	6
Ejercicios	7
Repaso	9

Las agrupaciones instrumentales

Desde muy antiguo, el ser humano ha sentido la necesidad de compartir con sus semejantes las actividades sociales más cotidianas. Así, también es muy antiguo el fenómeno de la reunión de varias personas tocando instrumentos distintos. Aún hoy en día podemos observar, en sociedades tribales, la práctica de tocar y cantar en conjunto, bien con carácter ceremonial, bien con un fin más lúdico.

Sin embargo, la estandarización de las agrupaciones instrumentales es bastante tardía, y hay que esperar hasta el s. XVII para encontrar los primeros intentos de orquesta primitiva.

En cualquier caso, nosotros vamos a estudiar las agrupaciones más relevantes que pueden encontrarse hoy día.

Tipología de agrupaciones instrumentales

Existen muchas maneras de clasificar las agrupaciones instrumentales, pero nosotros vamos a basarnos en un principio simple: el número de componentes de la agrupación. Dentro de cada una de las divisiones, miraremos el tipo o estilo de música que practica cada una de ellas.

La clasificación más básica es la que diferencia entre:

a. Agrupaciones instrumentales de cámara

Se llamaba antiguamente "cámara" a las habitaciones o aposentos de las grandes mansiones de la nobleza. Cuando, en los siglos, XVI, XVII y XVIII un rey o un noble quería escuchar música en casa (tal como hacemos hoy día), mandaba llamar a dos o tres de sus músicos de corte, que le amenizaban con su música.

Es por ello que el término "de cámara" pasó a designar un tipo de música escrita e interpretada por pocos individuos: dos, tres, cuatro,...

Se trata de música muy especial, porque, aunque se toca en conjunto, cada instrumento toca una parte, con lo que, de alguna manera, actúa de solista. En los siglos XIX y XX la música de cámara es muy valorada tanto por los intérpretes como por la gran mayoría del público, y los compositores siempre han tenido un interés especial en componer este tipo de música.

Además, los componentes de un grupo de música son muy variables, y abarcan casi todos los estilos musicales.

b. Agrupaciones de gran formato o sinfónicas.

Los primeros intentos de orquesta surgen con la aparición de la ópera, a principios del s. XVII, y se van a caracterizar, no sólo por el gran número de personas que tocan, si no también por la gran variedad de instrumentos que participan. Durante todo el s. XVII, serán varios los intentos y experimentos que se realicen hasta llegar a la orquesta clásica del s. XVIII, antecedente directo de la orquesta moderna.

En la orquesta se pierde ese carácter solista que sí tienen las agrupaciones de cámara, pero en cambio prevalece un juego de bloques sonoros o secciones que confiere a la gran orquesta un sentido de espectacularidad y riqueza tímbrica que ninguna otra agrupación instrumental puede alcanzar.

Las agrupaciones de cámara.

Las agrupaciones de cámara son aquellas que están formadas por pocos instrumentos, y se caracterizan porque cada uno de sus componentes desarrolla una parte solística de alto nivel virtuosístico, aunque sin perder nunca el sentido del discurso general del grupo.

La agrupaciones de cámara más habituales son:

- A) **Dúo:** está formado por dos instrumentos; por ejemplo, el dúo para violín y piano es uno de los más usados por los compositores.
- B) **Trio:** formado por tres instrumentos; por ejemplo, uno de los más comunes es el de violín, violonchelo y piano.
- C) **Cuarteto:** es una de las agrupaciones estándar más empleadas. Está formado por cuatro instrumentos, generalmente violín I, violín II, viola y violonchelo.
- D) **Quinteto, sexteto, septimino, octeto y noneto:** son formaciones así llamadas por el número de sus intérpretes, respectivamente cinco, seis, siete, ocho y nueve. El tipo de instrumentos que utilizan es muy variable, y lo elige el compositor. Por ejemplo, el *quinteto de viento* (flauta, oboe, clarinete, trompa y fagot) o el *noneto* de cuerda frotada (2 violines I, 2 violines II, 2 violas, 2 violonchelos).
- E) **Orquesta de cámara:** es la mayor agrupación de la música de cámara. El número de instrumentos es muy variable y oscila entre 10 y 25 componentes. Lo relevante de este grupo de cámara es que incluye instrumentos de todas las familias instrumentales: cuerda, viento-madera, viento-metal y percusión.
- F) **Grupos de música moderna:** se definen básicamente por el uso de instrumentos no sinfónicos y por la práctica de una música no académica. Aunque el número de intérpretes varía en cada caso, no son grupos muy numerosos.

Así tenemos por ejemplo, al **grupo de jazz** o al **grupo pop-rock**, que usan tanto instrumentos acústicos (trompeta, clarinete, batería) como instrumentos electrónicos (guitarras y bajos eléctricos, sintetizadores, etc). La diferencia esencial entre ambos es el estilo de música que practican.

Por otra parte, los grupos folclóricos son muy variados, y van desde un único intérprete, hasta 10 o más. Pondremos como ejemplo, el **dúo indú** (sitar y tabla), el **conjunto de balafones africano**, o el **grupo de música celta** (gaita, violín, guitarra y percusión).

Además de la orquesta, existen otras agrupaciones instrumentales de gran tamaño. Vamos a destacar

las siguientes:

La **banda de música** es una agrupación formada por instrumentos de viento-madera, viento-metal y percusión.

La **fanfarria** está formada por viento-metal y percusión.

La **rondalla** la forman instrumentos de cuerda punteada (de plectro) como bandurrias, laudes y guitarras.

La **big band** o banda de jazz está compuesta por dos secciones: una rítmica (piano, batería, bajo, guitarra, contrabajo) y otra melódica (trompeta, trombón, clarinete, saxofón).

La Big band se caracteriza porque su repertorio es exclusivamente jazzístico.

La orquesta sinfónica.

La orquesta sinfónica es la mayor agrupación instrumental dentro de la cultura occidental. La orquesta no tiene esa condición solística y virtuosística que caracteriza a las agrupaciones de cámara. En cambio, la riqueza tímbrica y la espectacularidad sonora de la orquesta es insuperable para cualquier otro conjunto instrumental.

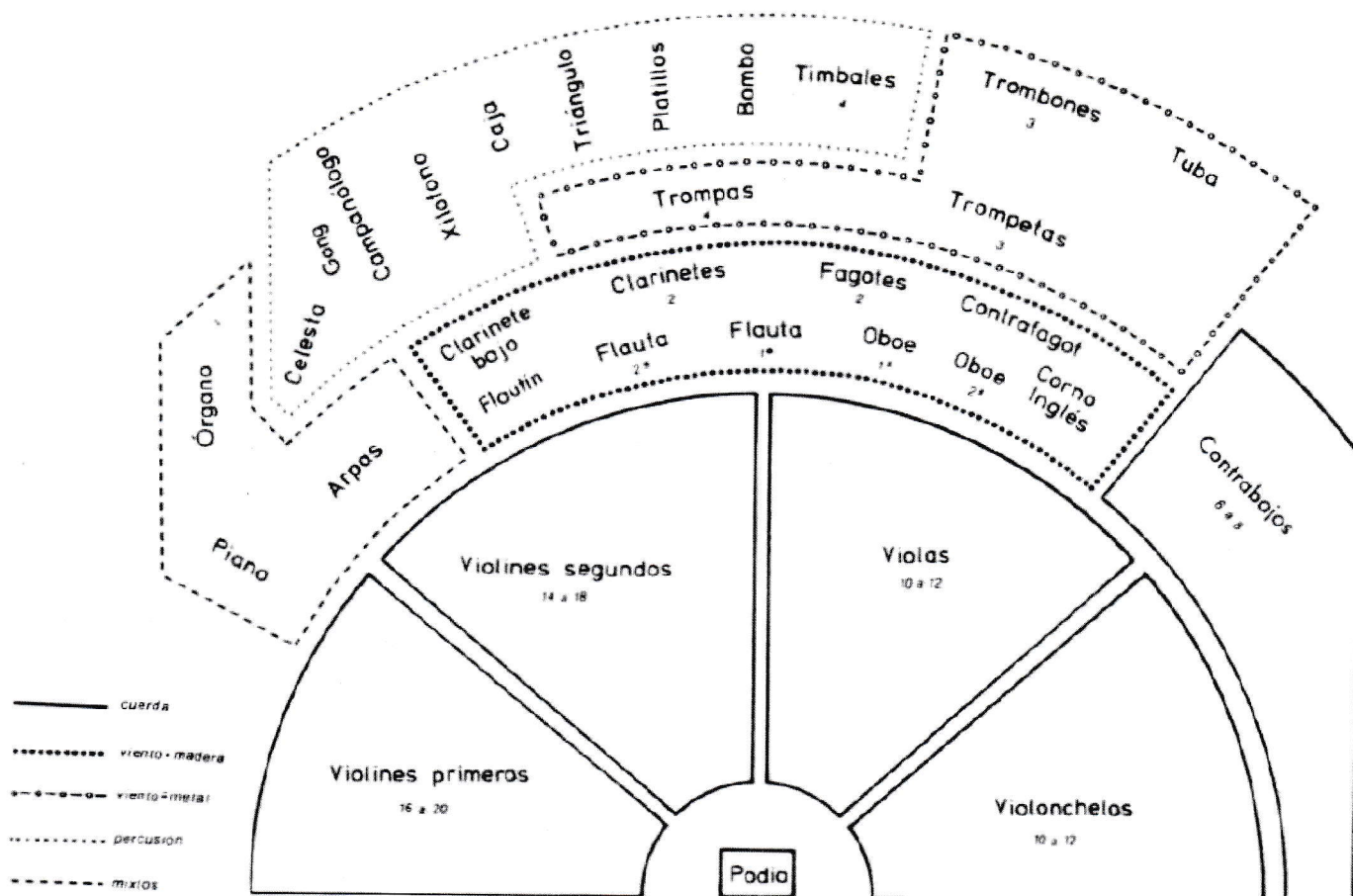
La orquesta puede definirse como una gran agrupación instrumental en la que se incluyen todas las familias instrumentales.

Característica esencial de la orquesta sinfónica es que cada una de las partes (de los pentagramas que aparecen en la partitura) es interpretada, no por un instrumentista, sino por varios. Así, la parte de la trompa no la toca una trompa, sino cuatro; la parte del violonchelo no la toca un violonchelo, sino ocho o diez, etc.

Aunque desde muy antiguo tenemos noticias de grupos instrumentales grandes, puede decirse que, tras varios intentos en el s. XVII (sobre todo los de las óperas de Claudio Monteverdi en Italia y los ballets de Jean Baptiste Lully en Francia), la orquesta que hoy conocemos deriva de la **orquesta clásica** del s. XVIII, que era, básicamente, una orquesta de cuerda a la que se añadían algunos instrumentos de viento (trompa, trompeta, flauta, clarinete y oboe) y un timbal. Esta es la orquesta usada por Mozart y Haydn. Durante el s. XIX, de la mano de compositores como Beethoven, Berlioz, Wagner y Brahms, la **orquesta romántica** se hace más grande, admitiendo más instrumentos de viento (tubas, trombones, fagots, contrafagots), además del arpa, el piano y un número mayor de instrumentos de percusión. A lo largo del s. XX, la orquesta será tal como hoy la conocemos, e incluirá instrumentos de todo tipo: tanto instrumentos de la música popular (marimba, congas, maracas, castañuelas, etc.), como instrumentos de nueva creación (campanas tubulares, theremin, ondas martenot, sintetizadores, etc.).

Vamos a estudiar las familias instrumentales que forman parte de la orquesta, así como su situación dentro del esquema de la misma. Por regla general, los instrumentos se colocan en la orquesta siguiendo una regla básica (que puede ser modificada a voluntad del director):

- ♦ Delante se colocan los instrumentos que suenan más flojo; detrás, los que suenan más fuerte.
- ♦ A la izquierda del director (del público) se sitúan los instrumentos más agudos; a la derecha se sitúan los instrumentos más graves.

Cuerda frotada.

Los instrumentos de cuerda frotada forma aproximadamente las dos terceras partes de una orquesta y suelen llevar el peso musical de las obras para orquesta. Está integrada por el violín, la viola, el violonchelo y el contrabajo.

El **violín** es el más pequeño de los cuatro. En la orquesta suele dividirse en dos grupos: *violín I* (suele haber de 16 a 20) y *violín II* (de 14 a 18), que tocan partes diferentes. Aunque no es ninguna norma, suelen llevar las partes melódicamente más

importantes, debido a que es el instrumento más agudo de la familia.

La **viola** es un poco más grande que el violín, y, por tanto, su tesitura es más grave. Es un instrumento versátil que sirve tanto para hacer las segundas voces melódicas al violín como para rellenar los acordes con el chelo y el contrabajo. En la orquesta suele haber entre 10 y 12 violas.

El **violonchelo** es de mayor tamaño, y se toca sentado, apoyando el instrumento en el suelo. De sonoridad muy cálida y con una tesitura mucho más grave que el violín y la viola, el violonchelo presenta unos extraordinarios matices tímbrico. Suele haber entre 8 y 12 chelos en la orquesta.

El **contrabajo** es el más grave de los cuatro, así como el más voluminoso (ha de tocarse de pié). Generalmente, es el encargado de hacer el bajo de los acordes (la nota más grave), soportando, así, toda la estructura armónica. El número de contrabajos oscila 6 a 8.

El **concertino** es el solista de la sección de los violines primeros. Su papel es importante, porque es la segunda autoridad en la orquesta, después del director. Se encarga de las decisiones técnicas en la ejecución de los instrumentos de cuerda y, además, es el encargado de la afinación de toda la orquesta.

Viento-madera y viento-metal

La familia de los vientos es muy amplia y la más rica a nivel tímbrico.

Los instrumentos de **viento-madera** son, básicamente, cuatro, aunque suelen ampliar su número con instrumentos derivados de ellos en otras tesituras

- **Flautas**, en la orquesta suele haber 2 flautas, además de un flautín.
- **Clarinetes**, también suelen ser 2, aparte de un clarinete bajo.
- **Oboes**, suelen ser 2, además de un corno inglés.
- **Fagotes**, también 2, más un contrafagot.

En la familia de los instrumentos de viento-metal, también hablaremos de los cuatro instrumentos básicos:

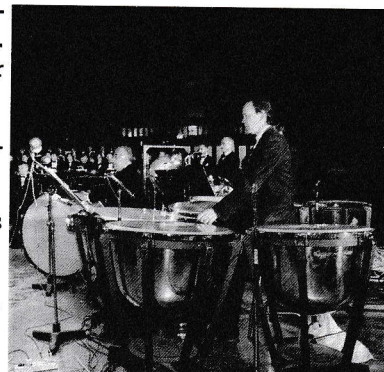
- **Trompetas**, en un número de 3 o 4.
- **Trompas**, habitualmente, 4.
- **Trombones**, siendo, normalmente, 3 o 4.
- **Tubas**, no habiendo más de 1 o 2.

Percusión.

La familia de la percusión en la orquesta es tremendamente variada. Esta variedad se debe a que no hay una estandarización acerca de la formación de este grupo, y es el propio compositor el que decide qué instrumentos de percusión quiere utilizar en su obra. Aún así, hay que mencionar que determinados instrumentos se han ganado, por su uso, el derecho de ser mencionados en el esquema estándar de la orquesta:

- El **timbal**, es el más antiguo en formar parte de la orquesta. Puede haber de 2 a 4 timbales, o incluso más.
- **Membranas**, suele haber un instrumento de cada tipo. Los más usuales son el bombo y la caja.
- **Idiófonos**, también un solo instrumento de cada tipo: platillos, triángulos, gong, campanas tubulares, marimba, vibráfono, etc.

Instrumentos polifónicos en la orquesta.

En la orquesta moderna se han incluido instrumentos que, antiguamente, actuaban como solistas, pero que, algunos en el s. XIX y otros en el XX, han entrado a formar parte de la plantilla de la orquesta. Tienen una característica especial: son polifónicos. Eso significa que no sólo pueden tocar melodías, sino que son capaces de hacer varias notas a la vez, y, por tanto, interpretar varias melodías simultáneamente.

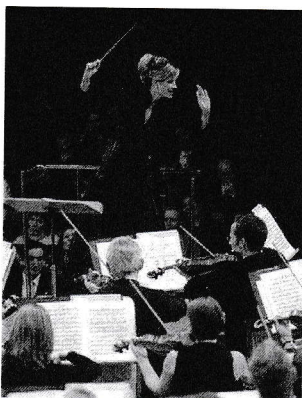
En la orquesta aparece, habitualmente, un solo instrumento de cada tipo, aunque hay excepciones. Estos instrumentos son: el **arpa**, el **piano**, la **guitarra**, el **órgano** y la **celesta**.

Naturalmente, un compositor puede decidir que su obra suenen instrumentos no nombrados hasta ahora, como el acordeón, la gaita, el laúd o unas castañuelas. En virtud de esa decisión, los instrumentos elegidos por el compositor deben entrar a formar parte de la orquesta, aunque sólo sea circunstancialmente.

El director de orquesta.

El director es la figura de referencia en una orquesta. Su tarea consiste en crear la coordinación de los músicos entre ellos, indicando el *tempo* (rápido o lento), las diferentes entradas de los mismos, la *dinámica* (fuerte o flojo), etc. También debe dirigir los ensayos y tomar todas las decisiones necesarias que afecten a la interpretación musical de una obra.

La figura del director surge en el s. XIX. Hasta esa fecha era el propio compositor o el violín principal el que se encargaba de la dirección. Al aumentar la complejidad de las obras y el número de músicos de la orquesta, fue necesario introducir la figura de un músico que se ocupara exclusivamente de la *concertación*, de la coordinación entre los intérpretes, depurando un lenguaje gestual fácilmente entendible por todos los miembros del grupo.

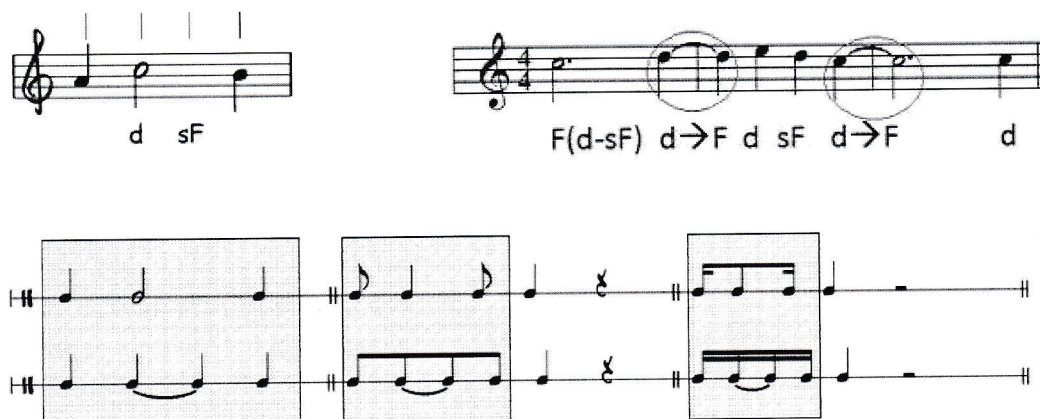

Algunos nombres de grandes directores: Arturo Toscanini, Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan, Kurt Masur, Leonard Bernstein, Sergiu Celibidache, Zubin Mehta o Daniel Barenboim. En las fotos, el director israelí Zubin Mehta y la directora española Inma Shara.

La síncopa.

Se trata de un efecto rítmico que se produce cuando una nota se encuentra en tiempo o parte de tiempo débil y se prolonga sobre un tiempo o parte de tiempo fuerte. Este efecto supone un trueque en los acentos naturales del compás, pues la figura sincopada, aunque esté en tiempo débil, suena acentuada, y el siguiente tiempo, que es fuerte, suena como débil, al ser la prolongación de la nota anterior.

Observa los siguientes ejemplos de síncopa:

El contratiempo.

El contratiempo también supone un cambio en la acentuación natural del compás, pues se trata de que en el tiempo o parte de tiempo fuerte aparece un silencio (que, obviamente, no puede acentuarse), mientras que en el siguiente tiempo o parte de tiempo débil, aparece una nota. Así, el acento se traslada desde el tiempo o parte de tiempo fuerte (en silencio) al tiempo o parte de tiempo débil.

Observa los siguientes ejemplos de notas a contratiempo:

Ejercicios

A) Responde las siguientes preguntas

1. Clasifica esta agrupación

- a. dúo vocal
- b. dúo clásico
- c. trío
- d. orquesta de cámara

2. ¿De qué instrumentos se compone una banda de música?

- a. Instrumentos de cuerda
- b. Instrumentos de viento
- c. Instrumentos de viento madera, metal y percusión

3. ¿Qué tipo de agrupación es esta?

- a. Grupo Jazz
- b. Grupo Folk
- c. Grupo Pop

4. ¿De qué instrumentos componen normalmente la agrupación del ejercicio anterior?

- a. Guitarras eléctricas, bajo, batería y cantante
- b. Guitarras eléctricas
- c. Bajo, batería y violines
- d. Teclado y batería

5. Clasifica esta agrupación instrumental

- a. Cuarteto de viento
- b. Cuarteto de cuerda
- c. Orquesta sinfónica

6. ¿En qué se diferencian la Orquesta de Cámara de la Sinfónica?

- ☐ En el tipo de instrumentos
- ☐ En el número de integrantes

7. Clasifica esta agrupación instrumental

- a. Trío clásico
- b. Trío popular
- c. Trío de jazz

8. Esta agrupación es un "Quinteto de Viento"

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

9. La agrupación instrumental especialista en Jazz se llama...(dos palabras)

10. ¿Cómo se denomina la agrupación formada por instrumentos de cuerda punteada de plectro?

11. ¿En qué tipo de agrupación escucharíamos instrumentos como el violín, la gaita, el acordeón, etc..?

- a. Grupo Rock
- b. Grupo Folk
- c. Big Band

12. ¿En qué tipo de agrupación encontramos un "Director"?

- a. Grupo Pop
- b. Quinteto de Viento
- c. Orquesta (de cámara, sinfónica..)
- d. Cuarteto de Cuerda

B) Encuentra las siguientes definiciones en la sopa de letras y traslázalas al crucigrama:

Down

1. segunda sección de la orquesta

2. tercera sección de la orquesta

3. vibra una columna de viento

5. vibra una cuerda

Across

4. la vibración se produce por medios eléctricos

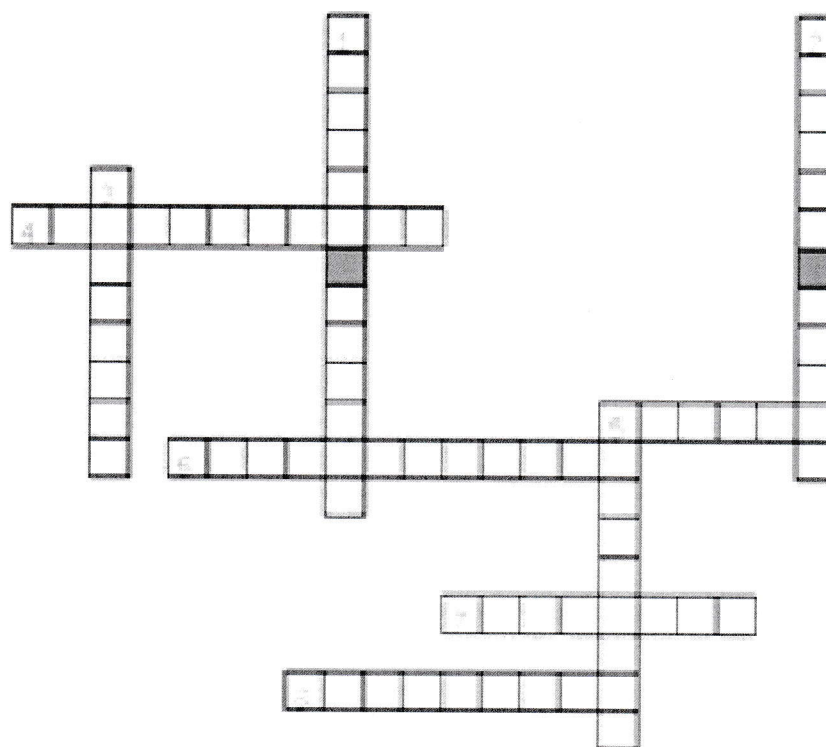
6. primera sección de la orquesta

8. vibra una membrana

7. Vibra el propio cuerpo del instrumento

8. cuarta sección de la orquesta

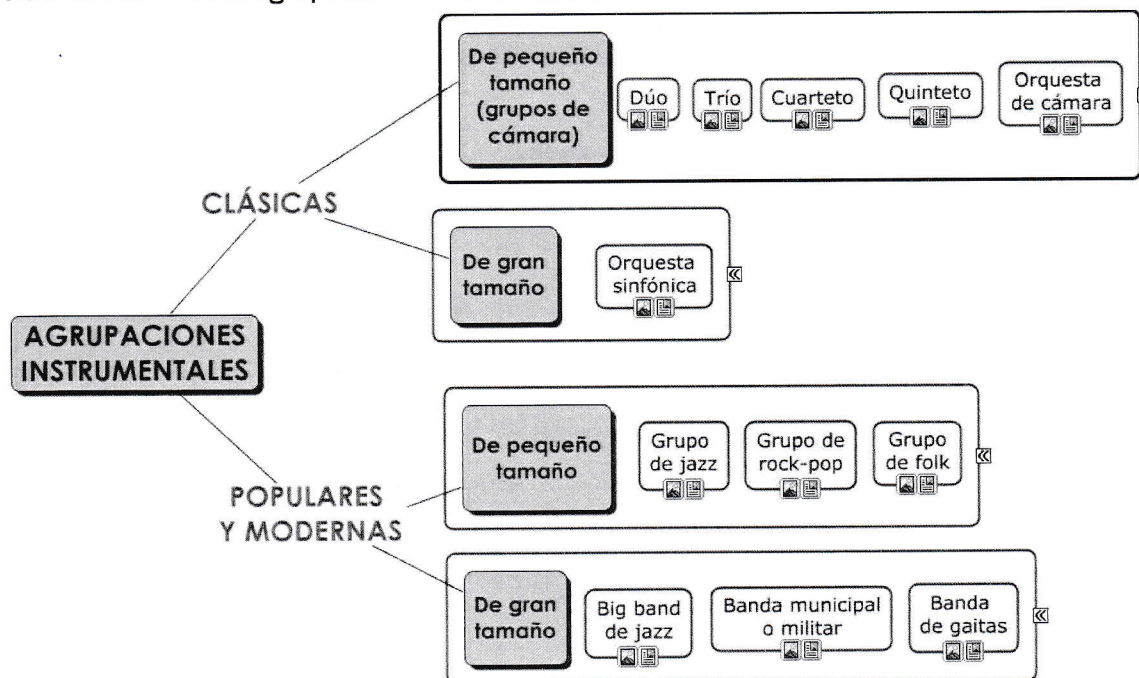
V I E N T O M E T A L
D A M V W E Y Y Q L W L
V G E C O R D O F O N O
I G M S P Q U Q R A S S
E X B I D I O F O N O C
N Z R R A Y Y R X E V P
T I A M C L A P R G C E
O E N N U N E D H G I R
W 6 B E Y R F P G F C
M M F G R T O Q V E L U
A J O D D S F K X B D S
D D N E A U O J N E N I
E P O Y P F N U G C B O
R W Z H R B O I L R U N
A E L E C T R O F O N O

C) Haz un trabajo de no más de dos páginas que trate sobre alguna agrupación instrumental de Cartagena. Puede ser una banda, una rondalla, un grupo de pop o cualquier otra:

Repaso

A) Clasificación de las agrupaciones instrumentales

B) Esquema de la orquesta:

esquema n.º 3

