

5. La intensidad de la música

Dinámica y matices

En anteriores unidades ya hemos visto que la música es capaz de crear, en el oyente, distintos estados de ánimo: optimismo, pesimismo..., y sentimientos: alegría, tristeza...

También hemos comprobado que el ritmo es uno de los elementos empleados por el compositor para recrear en quien escucha sensaciones concretas: vigorosidad, languidez...

Pues bien, en esta Unidad vamos a conocer un nuevo recurso que permite al compositor crear una gran variedad de contrastes y consigue mayor o menor tensión durante la escucha de ciertos fragmentos musicales: la *dinámica* y los *matices*.

BLOQUE 1 CONTEXTO MUSICAL

La **dinámica** es la intensidad o volumen con que se interpreta un fragmento o una obra musical completa.

Los **matices** son los signos, indicados mediante palabras italianas abreviadas, que sirven para precisar en cada momento los diferentes cambios de intensidad.

Estos recursos son de gran importancia en lo que se refiere a la expresividad musical y el compositor consigue, a través de ellos, crear a partir de diferentes grados de intensidad numerosos contrastes y sugerir al oyente distintas sensaciones durante la interpretación.

Precisamente dependiendo del grado de intensidad o volumen que indiquen, encontramos distintos **tipos de matices**:

1. Matices que indican un volumen estable

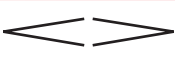
Empleados cuando se pretende que el volumen se mantenga constante y hasta que aparezca otra indicación que lo modifique. Observa que aunque sean términos aplicables a la música, también van ligados a la expresividad humana, como verás en las siguientes proyecciones, donde las distintas intensidades (dinámica) de la voz son capaces de transmitir distintas sensaciones.

SIGNO	TÉRMINO	SIGNIFICADO	
<i>pp</i>	pianísimo	muy suave	
<i>p</i>	piano	suave	
<i>mp</i>	mezzo piano	medio suave	
<i>mf</i>	mezzo forte	medio fuerte	
<i>f</i>	forte	fuerte	
<i>ff</i>	fortísimo	muy fuerte	

2. MATICES QUE INDICAN UN VOLUMEN VARIABLE

Utilizados cuando se pretende que la intensidad no se mantenga estable, sino que vaya cambiando de forma gradual. A continuación tienes los más empleados:

SIGNO	TÉRMINO	SIGNIFICADO
	crescendo (cresc.)	umentando gradualmente la intensidad
	diminuendo (dim.)	disminuyendo gradualmente la intensidad
	doble regulador	combinando los dos anteriores
<i>sfz</i>	sforzando	acentuando la nota

Fíjate en la siguiente proyección y observa como el compositor “juega” con los matices de intensidad variable para crear en el oyente una potente sensación de movimiento.

3. TIPOS DE DINÁMICA

Dentro de una misma obra podemos encontrar distintos cambios dinámicos según los matices que vayan apareciendo. Aquí tienes algunos ejemplos de estos cambios:

1. Cambio brusco de dinámica: se trata de fragmentos que pasan a intensidades extremas como por ejemplo: de ***pp*** a ***ff*** o al revés.
2. Cambio suave de dinámica: estos cambios emplean matices más cercanos, de manera que los cambios producidos no son tan pronunciados como los anteriores, por ejemplo de ***p*** a ***mf***, ***mf*** a ***f***, etc.
3. Dinámica plana: en este caso la intensidad de los sonidos se mantiene estable sin apenas cambios.
4. Dinámica gradual: dentro de este tipo de dinámica encontraremos todos aquellos matices que indican un volumen variable: el crescendo, el diminuendo y el doble regulador.

 Realiza las cuestiones planteadas en el CUADERNO DE ACTIVIDADES.

págs. 56-58

BLOQUE 2 ESCUCHA

Ahora que ya conoces los diversos aspectos relativos a la **dinámica**, vamos a distinguirlos auditivamente a través de algunos fragmentos musicales.

págs. 59-67

Realiza las cuestiones planteadas en el CUADERNO DE ACTIVIDADES.

UNA CURIOSIDAD

El alto grado de exposición al ruido al que diariamente estamos sometidos produce en nuestro cuerpo múltiples reacciones dañinas, de carácter fisiológico (aparato auditivo, respiratorio, digestivo...) y psicológico (ansiedad, fobias, angustia...) que perjudican gravemente nuestra salud.

Consciente de ello, un informe de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) advierte que 50 decibelios es el límite de intensidad sonora que resulta deseable para la salud humana. A partir de 120 decibelios, el sonido puede dañar el oído humano y, para que te puedas hacer una idea, podemos señalar que una motocicleta sin silenciador produce 115 y un claxon de un automóvil 90 decibelios.

BLOQUE 3 CONTEXTO CULTURAL

La idea de que la música resulta un vehículo ideal para transmitir sentimientos y emociones en el ser humano está presente en los compositores de todos los tiempos. A continuación conoceremos como han empleado los recursos dinámicos según la época.

SIGLOS V-XIV

✓ En la Edad Media

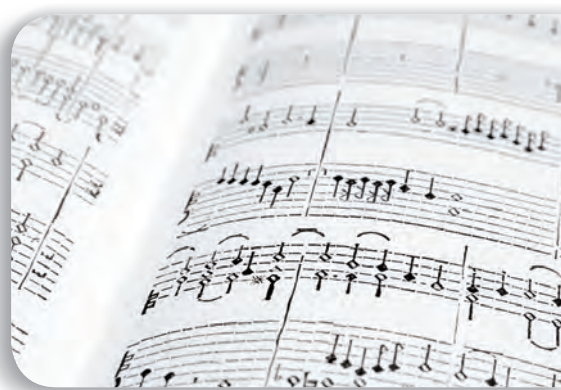
El carácter (recogido y de meditación) y la finalidad (oración y comunicación con Dios) del canto gregoriano hace que las melodías no presenten ningún cambio dinámico que pueda distraer a los fieles.

SIGLOS XV-XVI

✓ En el Renacimiento

Aunque todavía no aparecen las indicaciones de matiz en la partitura, se observan algunos cambios dinámicos en la interpretación, fruto de la intención de obtener una mayor expresividad en ciertas partes del texto.

1600-1750

✓ En el Barroco

- En esta época los matices se consiguen mediante el cambio de masas sonoras empleadas de forma contrastante: Fuerte = muchos instrumentos (*tutti*) / Piano = pocos instrumentos (concerinos o solistas), surgiendo la dinámica conocida con el nombre de *dinámica por terrazas*.
- También se empleaba un recurso dinámico que imitaba al fenómeno físico del eco y que consistía en hacer un fragmento musical en ***f*** y repetirlo en ***p***.

▶ 1750-1800

✓ En el Clasicismo.

La perfección en la fabricación de los instrumentos y el incremento de integrantes de las orquestas favorece la aparición de nuevos recursos dinámicos, que como el **crescendo** \langle y el **diminuendo** \rangle , entusiasman al público de la época.

▶ SIGLO XIX

✓ En el Romanticismo

- El afán por reflejar la vida apasionada y los sentimientos, a través de la música, potencia los cambios dinámicos extremos en cuanto a la intensidad (**pppp** a **fff**).
- Surge el **sforzando** (**sfz**), que consiste en acentuar determinadas notas, creando una gran carga de tensión en el oyente.

▶ SIGLO XX-XXI

✓ En el siglo XX y hasta la actualidad

Los compositores luchan por encontrar nuevas vías musicales y, como consecuencia, exploran en busca de los más variados contrastes dinámicos que se muestran, en ocasiones, de forma súbita, fruto de la experimentación e innovación.

Realiza las cuestiones planteadas en el CUADERNO DE ACTIVIDADES.

pág. 68

BLOQUE 4 CREACIÓN MUSICAL

SÍNCOPAS Y NOTAS A CONTRATIEMPO

1. PULSACIONES ACENTUADAS

En la unidad anterior se pudo comprobar cómo los compases se distinguen por el ciclo de **pulsaciones acentuadas**, siendo éstas las que determinaban el número de tiempos que tiene cada compás.

La acentuación de los compases queda de la siguiente manera:

Compás binario

Se trata de un compás de dos tiempos, siendo el primero acentuado o fuerte (>) y el segundo suave o débil (-).

Si comparamos este compás con el lenguaje escrito observaremos que las palabras bisílabas y llanas coinciden con el ritmo binario, ya que tienen dos sílabas (equivalente musical a dos pulsos o tiempos) estando la primera acentuada: casa, queso, árbol, libro, fútbol...

Compás ternario

Se trata de un compás de tres tiempos, siendo el primero acentuado o fuerte (>) y el segundo y tercero suave o débil (-).

Si comparamos este compás con el lenguaje escrito observaremos que las palabras trisílabas y esdrújulas coinciden con el ritmo ternario, ya que tienen tres sílabas (equivalente musical a tres pulsos o tiempos) estando la primera acentuada: pájaro, árboles, rápido...

Compás cuaternario

Se trata de un compás de cuatro tiempos, siendo el primero acentuado o fuerte (>), el segundo suave o débil (-), el tercero medio fuerte (+) y el cuarto suave o débil (-).

Si comparamos este compás con el lenguaje escrito observaremos que las palabras cuatrísílabas y sobresdrújulas coinciden con el ritmo cuaternario, ya que tienen cuatro sílabas (equivalente musical a cuatro pulsos o tiempos) estando la primera acentuada: ágilmente, dócilmente, fácilmente...

2. SÍNCOPAS

En ocasiones los compases no siguen su ritmo natural de acentuación, ya que los músicos quieren jugar con las pulsaciones, cambiando el lugar de éstas. Cuando los pulsos cambian su acentuación reciben el nombre de síncopas.

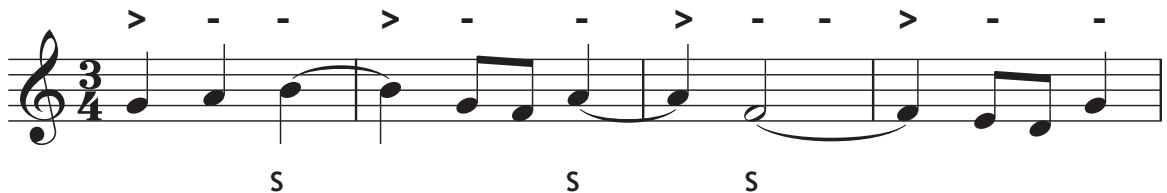
Las **síncopas** consisten en invertir o desplazar el acento natural del compás, para ello un sonido comienza en el tiempo débil y se prolonga hasta el fuerte, de manera que, al ser interpretado, se destaca el tiempo débil o suave, sobresaliendo este pulso más de lo habitual, y dando la sensación de un desplazamiento de los acentos. Esto se conoce como ritmo sincopado, siendo muy habitual en la música de jazz, aunque también se emplea en otros estilos musicales como el rock, mambo e incluso en la música clásica.

Ejemplos:

Observa como las figuras que están ligadas comienzan en tiempo débil y se prolongan hasta el fuerte.

La blanca del tercer compás comienza en el segundo y tercer tiempo (ambos débiles) y se prolonga hasta el primero del compás siguiente (fuerte).

La negra ligada del tercer compás es síncopa, ya que comienza en tiempo débil y se prolonga a un tiempo semifuerte. La blanca del cuarto compás tiene la misma interpretación que el anterior compás, por lo tanto, también es una síncopa.

3. NOTAS A CONTRATIEMPO

Las notas a contratiempo también se emplean para destacar los tiempos débiles. Básicamente se trata de silenciar el tiempo fuerte y poner un sonido en el débil, por tanto, las notas a contratiempo siempre van precedidas y seguidas de un silencio (en tiempo fuerte) estando el sonido en el débil.

Hay que tener en cuenta que si el silencio está en tiempo débil y el sonido en el fuerte no será nota a contratiempo, ya que no romperá el ritmo natural de los compases.

Ejemplos:

> - > - > - > - > - > -

NC NC NC

Observa como las negras de los compases 2 y 3 están a contratiempo, ya que se encuentran en tiempo débil y el silencio está en tiempo fuerte; sin embargo, las negras de los compases 5 y 6 no lo están, ya que se encuentran en tiempo fuerte y los silencios en el débil.

> - - > - - > - - > - - > - - > - -

NC NC NC NC

Las tres figuras señaladas como contratiempo se encuentran en tiempo débil y van precedidas de silencios en tiempo fuerte; sin embargo, la negra del tercer compás, a pesar de encontrarse en tiempo débil, está precedida de un silencio también en tiempo débil. En cuanto a la negra del quinto compás, se encuentra en tiempo fuerte y, por tanto, no se puede considerar nota a contratiempo.

> - + - > - + - > - + - > - + - > - + - > - + -

NC NC NC NC NC

Las figuras señaladas como contratiempo están en tiempo débil y precedidas por silencios en tiempo fuerte o semifuerte. El resto de figuras precedidas por silencios no cumple esa norma y, por tanto, no se consideran notas a contratiempo.

Realiza las cuestiones planteadas en el CUADERNO DE ACTIVIDADES.

págs. 69-71

BLOQUE 5 INTERPRETACIÓN MUSICAL

En este bloque se plantearán actividades instrumentales de tipo melódico que te ayudarán a abordar con éxito las interpretaciones que te propondremos.

PRÁCTICA INSTRUMENTAL

Practicamos el Sol sostenido

Repasamos el Fa sostenido

Obladi Oblada

Lennon-McCartney

Flauta 1

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

13 14 15 16 17

18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42

43 44 45 46

47 48 49

A LA
SIN REPETIR
Y SIGUE

Flauta 2

Obladi Oblada

Lennon-McCartney

1 2 3 4 5 6 7 (al repetir notas altas)
(1ª vez notas bajas)

8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 A LA
SIN REPETIR
Y SIGUE

32 33 34 35

36 37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49

Adagio

Samuel Barber

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

(repetir 2 veces)

La pieza que interpretarás a continuación pertenece al músico alemán Wolfgang Amadeus Mozart, compositor esencial del Clasicismo. Este período situado entre 1750 y 1805, se caracteriza por el orden, el equilibrio y la moderación. Un ejemplo de esto lo encontramos en esta obra, donde Mozart refleja musicalmente la elegancia y el buen gusto, a través de una música destinada al entretenimiento y la diversión.

Pequeña Serenata Nocturna W.A. Mozart

The musical score is written on a single staff in 4/4 time. It consists of 34 numbered measures. The key signature has one sharp (F#). The melody is simple and elegant, characteristic of the Classical period. The score ends with a double bar line and repeat dots.