

Tema 8. Aspectos básicos de la estructura musical.

Introducción. Forma o estructura musical.

Entendemos por estructura musical la organización o forma de una determinada pieza musical. Dicho de otra manera, a través de la estructura y de la forma musical una idea musical cobra cuerpo y se puede comprender e interiorizar por la organización según un orden o sistema determinado.

Frase, tema, periodo, cadencia.

Entre los aspectos que conforman la estructura musical, la melodía es tal vez el más importante desde el punto de vista del oyente. La melodía es fundamental en la música y en la experiencia auditiva. Lo demuestra el hecho de que por ella identificamos las piezas individuales. Reconocemos las composiciones por sus temas o motivos, pero no por su armonía, textura, instrumentación o forma musical. Cuando tarareamos una canción, es la melodía lo que tratamos de reproducir y nuestro recuerdo de la melodía nos ayuda a recrear la totalidad de la pieza. En este apartado trataremos algunos aspectos relacionados con las frases musicales los temas, periodo y cadencia.

La conformación de la melodía recuerda bastante a la del lenguaje hablado, ya que ambos se estructuran a partir de frases, esto es, de unidades con sentido musical completo. La unidad mínima de la lengua, sin sentido, es el fonema, que equivale en la melodía a la nota, unidad mínima que tampoco tiene sentido musical. De la misma manera que los fonemas se agrupan en monemas, y éstos en sintagmas que dan lugar a las frases u oraciones gramaticales, en la melodía hablamos de motivos, semifrases y frases. Las melodías que son importantes, se repiten y destacan en una composición musical se denominan temas.

Los motivos, células o incisos son secciones pequeñas, de tres, cuatro cinco notas aproximadamente que tienen un sentido musical pero sin formar un todo. Vienen a ser como las palabras sueltas en el lenguaje hablado y escrito. Los motivos son rítmicos o melódicos. Suelen aparecer con insistencia dentro de una pieza musical y se configuran como elementos básicos de la composición musical. Son como los ladrillos que repetidos y ordenados forman una pared. Habitualmente no ocupan más de uno o dos compases.

La combinación y transformación de motivos conforman muchas veces la pieza musical. En otras ocasiones la suma de motivos configuran las frases y semifrases musicales. Volviendo al ejemplo de

la oración gramatical, las **semifrases** serían como el sujeto o el predicado. Suelen formarse por dos o tres motivos o incisos. Tienen bastante significado, si bien necesitan complementarse para formar un todo coherente. Una **frase musical** es ese ciclo completo de una idea melódica, integrado por secciones más pequeñas como motivos y semifrases (dos o tres suelen completar una frase musical). Normalmente las frases musicales son de grandes dimensiones, completando varios compases.

Por **tema musical** entendemos una melodía que es utilizada con insistencia en una composición y que por tanto tiene un marcado carácter estructural, permaneciendo en la memoria del oyente. Para dar e importancia a esa melodía, el compositor utiliza mucho la repetición, en primer término, así como la variación a lo largo de la obra. Al mismo tiempo, para que una melodía se convierta en tema, el oyente debe percibirla como tal, haciendo uso de su memoria auditiva en una escucha atenta.

El **periodo musical** resulta de la unión de dos o tres frases. Varios periodos pueden ya configurara toda la pieza musical, o bien una buena parte de ella.

Periodos, frases musicales, temas, semifrases o motivos se determinan gracias al análisis melódico. El análisis de una melodía debe comenzar estableciendo los límites de sus frases y secciones. Para ello es fundamental determinar las **cadencias**. Las cadencias son reposos musicales que sirven, como en el e lenguaje hablado, para separar las diferentes ideas que constituyen una composición. Las frases y los periodos se determinan por ellas. Según la armonía tradicional existen cinco grandes tipos de cadencia:

- **Cadencia perfecta:** es un reposo en la tónica viniendo de la dominante, encontrándose los dos acordes en estado fundamental. Es una cadencia muy conclusiva.
- **Cadencia imperfecta:** es un reposo también en la tónica viniendo deña dominante, pero en este caso uno de los dos acordes estará invertido, o bien los dos.
- **Cadencia plagal:** es un reposo en la tónica viniendo del cuarto grado, encontrándose los dos acordes en estado fundamental. Esta cadencia se ha empleado mucho en la música coral religiosa.
- **Semicadencia:** es un reposo sobre el acorde de la dominante o de la subdominante, estando ambos en estado fundamental y viniendo de cualquier otro acorde, a excepción de los formados sobre el séptimo grado de la escala.
- **Cadencia interrumpida o rota.** Esta cadencia se caracteriza por la aparición de un acorde diferente al de la tónica, después de haberse escuchado el acorde de la dominante. Con frecuencia este acorde es el sexto grado del tono. La sensación de interrupción se produce desde el momento en que no se escucha la tónica a continuación dela dominante.

Para facilitar el análisis esquemático de los distintos componentes de un periodo o una frase musical se emplean letras. Para los pasajes idénticos se emplea la misma letra, empezando por la A. Cuando aparece una sección nueva se pasa a la siguiente, en este caso la B. Si por el contrario se ha producido una ligera transformación pondremos A'. Según la duración o importancia de la sección se emplean mayúsculas o minúsculas.

The image displays two musical staves in G major (one sharp) and 3/8 time. The top staff illustrates hierarchical musical structures with colored brackets: yellow for 'Inciso' (individual notes), red for 'Semifrase' (groups of two notes), orange for 'Frase' (groups of four notes), and blue for 'Pe -' (the entire phrase). The bottom staff shows the same musical sequence with a blue bracket labeled 'riodo' (period) encompassing the entire phrase.

Procedimientos compositivos: repetición, imitación, variación y desarrollo.

Por procedimientos compositivos entendemos todos aquellos recursos que emplea el compositor a la hora de crear una pieza musical. Estos recursos pueden variar en función del periodo histórico y del estilo musical. No obstante, pueden extraerse una serie de procedimientos comunes, universales a cualquier tipo de música: repetición, imitación, variación y desarrollo. Son principios inherentes al propio lenguaje de la música. Con estos procedimientos se persigue que la composición musical sea un conjunto ordenado de ideas musicales, siendo la forma esa organización, estructura o arquitectura musical. La forma en las artes y especialmente en la música se propone antes que nada lograr la comprensibilidad. Ningún arte es posible sin forma, es decir, sin la exteriorización de la idea creadora por medio de un vehículo que la lleve a través de los sentidos humanos hasta el espíritu.

Incluso en una pieza simple y corta, el compositor rara vez considera que una única idea musical es suficiente. Pero demasiadas ideas, una detrás de otra de forma incontrolada, harían que su música pareciera carente de objetivo y sin propósito. Así que debe intentar lograr un cuidadoso equilibrio entre los dos ingredientes básicos de todas las formas y diseños musicales: la repetición y el contraste.

Es necesaria alguna repetición de las ideas musicales para enlazar la música, para dar unidad a la pieza. Algunas melodías pueden oírse dos veces, o incluso más, durante la pieza. Piensa en éstas como en "puntos de referencia musicales" que te ayudan a orientarte en la música.

Lenguaje y práctica musical

Sin embargo, también es muy importante que el compositor introduzca ideas contrastantes, de modo que su música tenga variedad e interés. Puede hacer esto de diferentes maneras. Lo más probable, por supuesto, es que introduzca una melodía totalmente nueva. Pero hay otras maneras de crear contrastes musicales, incluyendo un cambio de tonalidad, de modo (mayor o menor), ritmo, velocidad, intensidad (fuerte o suave), carácter, textura y timbre. Puede que un momento determinado el compositor use solamente una de estas posibilidades, o puede que utilice varias, dependiendo de lo intenso que quiera que sea el contraste.

Repetición, imitación, variación y desarrollo juegan un papel determinante, fundamental, en la configuración de la forma musical. Estos recursos compositivos otorgan unidad, coherencia y sentido a la pieza musical. Son principios generadores de la forma, teniendo en cuenta que por forma música entendemos la estructura u organización de una pieza musical, en la cual se plasman las ideas musicales de forma coherente y comprensible.

La música, en cuanto arte del tiempo, se basa en dos fenómenos en relación al oyente: la expectación y el recuerdo, que actúan conjuntamente. Así, el oyente, muchas veces de forma instintiva, relaciona unos con otros diversos momentos de la obra y sigue expectante la dirección de la misma. La memoria auditiva juega un papel fundamental y estos cuatro procedimientos básicos se basan en este principio. La música transcurre en el tiempo y precisamos de unos puntos de referencia logrados gracias a la repetición y la memoria. Existen una serie de factores determinantes en la memoria musical, como la familiaridad o no con un tipo concreto de música, distinta formación musical y práctica de la memoria auditiva como actividad intelectual.

La **repetición** es la fuerza generadora de forma más simple y, al mismo tiempo, más enérgica. Ofrece apoyo al oyente, que puede reconocer algo y relacionarlo sin problemas con una tonalidad, un tema, un motivo, un ritmo característico. La reaparición constituye un factor estructurador del espacio, una pieza de la arquitectura musical. Nos marca puntos de referencia que vienen a ser, en el transcurso musical, como los pilares que sustentan un puente. Hablamos de repetición cuando se restablece un fragmento musical, desde un compás hasta una sección amplia y completa. Repetición en música es un concepto amplio en música que abarca los otros tres procedimientos: imitación, variación y desarrollo. Así, cuando la repetición se produce en las líneas melódicas entre las diversas voces hablamos de **imitación**, mientras que la repetición modificada, pero siempre reconocible, la denominamos **variación**. En el caso del desarrollo, se produce una transformación a partir de un motivo melódico o rítmico, algo parecido al crecimiento de una planta a partir de una semilla. En el fenómeno de la repetición entran en juego dos factores fundamentales, en un principio alejados del hecho sonoro en sí: las repeticiones de texto en la música vocal y las repeticiones precisas para una determinada coreografía en la música de danza. La imitación es un elemento fundamental en el contrapunto imitativo, el canon y la fuga, por citar tres ejemplos claros.

Lenguaje y práctica musical

La **variación** consiste en presentar varias veces un mismo material, normalmente melódico, pero modificado: ornamentalmente, rítmicamente (por **aumento o disminución**), tímbricamente, sin perder su identidad. La **variación** es típico de la **música de danza** y de la **música derivada de ésta**. Suele consistir en breves frases melódicas, perfectamente articuladas y reconocibles por parte del oyente, que se repiten constantemente, según la coreografía propuesta. Para evitar la monotonía las frases melódicas se ornamentan y varían ligeramente, sin perder en ningún caso su identidad. Las piezas para tecla y vihuela del renacimiento español denominadas **Diferencias** y los **Temas con variaciones** del clasicismo y romanticismo son claros ejemplos del empleo de la técnica de la **variación**.

El **desarrollo** se parece a la **variación**, si bien supone un paso más en el alejamiento del punto de partida. En el desarrollo cierta idea musical viene a derivar lógicamente en otra, tanto temática como armónicamente. **Beethoven** desarrolló enormemente su lenguaje musical a partir del desarrollo **motívico-temático**.