

LA MÚSICA SAGRADA

APUNTES SOBRE FORMACIÓN MUSICAL

Del Liceo Digital

¿Qué es la Música? La Música es un ARTE

Al igual que otras artes, es un medio de expresión, y por lo tanto de comunicación entre los hombres, que utiliza elementos físicos como son los instrumentos musicales, conocimientos científicos como son los que conforman la física acústica o física del sonido y la audición, y mediante el empleo de diversos procedimientos técnicos los combina para obtener como resultado una obra musical.

Definición de música

La Música es el arte de combinar los sonidos y los silencios, a lo largo de un tiempo, produciendo una secuencia sonora que transmite sensaciones agradables al oído, mediante las cuales se pretende expresar o comunicar un estado del espíritu.

El origen etimológico proviene de la palabra *Musa*, que en idioma griego antiguo aludía un grupo de personajes míticos femeninos, que inspiraban a los artistas. En la antigua mitología griega había siete diosas que presidían las artes y las ciencias; la de la música se llamaba Euterpe.

Sonidos musicales. Definición de sonido

El sonido es una continuidad de vibraciones del aire, ordenadas por la repetición en iguales períodos de tiempo llamados ciclos, algunos de los cuales son percibidos por el oído humano. Los elementos componentes de los sonidos son:

La frecuencia que es la cantidad de veces que se produce la vibración en una unidad de tiempo. Para el sonido, dado su rango, se mide en ciclos por segundo. La frecuencia determina lo que se denomina habitualmente la altura lo que clasifica los sonidos en graves o agudos.

La intensidad que viene determinada por la potencia impresa a las vibraciones del aire. Por su intensidad los sonidos se clasifican en fuertes o suaves.

La duración que depende de su extensión a lo largo del tiempo, por la cual los sonidos se clasifican en largos o breves, o cortos.

El timbre que viene dado por las vibraciones armónicas, dependientes de la condición de la fuente sonora.

Las vibraciones armónicas, también llamadas resonancias que son vibraciones cuyas frecuencias constituyen múltiplos o submúltiplos de la vibración principal, y que por lo tanto se insertan en ellas, produciendo el

efecto de identidad propia de cada sonido según los elementos físicos que estén vibrando. El timbre es lo que permite identificar las distintas voces y los distintos instrumentos musicales.

Audición

El oído humano es capaz de percibir, escuchar y reconocer, los sonidos cuya frecuencia se encuentra comprendida entre aproximadamente 30 y 20.000 ciclos por segundo. Sin embargo, existen vibraciones sonoras inferiores y superiores a dichas frecuencias, que en algunos casos pueden ser percibidas por otros seres vivos; caso de los perros que perciben sonidos superiores a los 20.000 ciclos, existiendo dispositivos electrónicos que han sido fabricados para producirlos, y que resultan inaudibles para los humanos, pero sirven para hacer señales a los perros. De esta forma tenemos los infrasonidos, que son los sonidos de frecuencia inferior a 30 ciclos por segundo y los ultrasonidos, que son los aquellos de frecuencia superior a 20.000 ciclos por segundo.

Frecuencias de los sonidos musicales

Las frecuencias que corresponden a los sonidos básicos que integran la música, tienen su origen en la voz humana, y que es el sonido principal para el hombre. Antes de que el hombre primitivo descubriera elementos musicales tales como producir sonidos golpeando objetos o sus propias manos, lo que origina los instrumentos musicales, pudo realizar variaciones con su propia voz, tal vez imitando sonidos existentes en la naturaleza, como el canto de algunas aves.

En su forma actual, la música es históricamente muy reciente. Se origina a finales de la Edad Media y en el Renacimiento. Durante muchos siglos, la música ha sido predominantemente vocal.

El desarrollo de la estructura sonora de la música occidental actual proviene principalmente del empleo del canto puramente vocal en el culto religioso cristiano, especialmente vinculado a la lectura de textos sagrados en el ceremonial religioso, que tiene su origen en la práctica religiosa hebrea de leer los Salmos en forma entonada.

Esas prácticas rituales, como la respuesta realizada por la comunidad de fieles a las oraciones o recitaciones del sacerdote, conformó el coro, el cual evolucionó posteriormente, convirtiéndose en una forma autónoma de expresión musical. El desarrollo de la música coral, puso en evidencia que las personas tienen voces de distintas alturas, porque las estructuras de sus cuerdas vocales y elementos resonantes (cavidades bucal, nasal y torácica) determinan que cada persona tenga una gama distinta de frecuencias vocales máxima y mínima.

A consecuencia de ello, es posible que distintos miembros de un coro canten las mismas secuencias de sonido a diferentes alturas, lo que resulta más agradable, pudiendo realizar el canto de dos formas.

La monofonía es la forma musical en que varias voces - o instrumentos musicales - siguen la misma secuencia sonora, cantando al unísono.

La polifonía es la forma musical en que varias voces o instrumentos ejecutan en forma simultánea distintas secuencias musicales, en diferentes gamas de alturas de frecuencias, cada una de las cuales se denomina parte.

El desarrollo de la técnica de los sonidos musicales, condujo a identificar un conjunto básico de sonidos, cuyas frecuencias conforman una serie, llamada escala musical.

Las Notas Musicales

Las Notas son cada uno de los componentes del grupo básico de sonidos musicales, que tienen una frecuencia fija respectiva y que están separadas por una "distancia de frecuencia" igual entre ellas. Además de esas notas básicas, entre algunas de ellas se utilizan las frecuencias del centro entre cada nota:

Sostenido. Es el valor de una nota que está la mitad más arriba de su frecuencia.

Bemol. Es el valor de una nota que está la mitad más abajo de su frecuencia.

Obviamente, una nota inferior en sostenido, es igual a la siguiente nota en bemol.

Los nombres que en los países latinos se dan a las notas que se utilizan universalmente como base sonora de la música occidental, corresponden a las sílabas iniciales de cada línea de un antiguo himno religioso cristiano, escrito en latín, el Himno a San Juan Bautista atribuido a Guido De Arrezzo²⁷⁰.

El nombre de la nota inicial, fue cambiado en algún momento por Do, que es la primera sílaba de la palabra latina Domine (*Señor*). En países no latinos, a pesar de que las notas musicales son las mismas, se las designa con letras, siguiendo el sistema propuesto por Boecio, a principios del siglo IV, que comenzaba por la nota La: C (Do), D (re), E (mi), F (fa), G (**sol**), A (la), B (si)²⁷¹.

Elementos componentes de la música

Como secuencia o sucesión de sonidos, la música está compuesta por diversos elementos. Siendo la música esencialmente una producción organizada de sonidos a lo largo de un tiempo, uno de sus elementos fundamentales es el surgimiento, dentro de esa sucesión, de ciertos patrones de repetición - que constituyen *series* - generalmente no de un único sonido o nota, sino de un conjunto de ellos, a los que en extensión idiomática se suele denominar como "frases". Considerando esa

²⁷⁰ Ver en este documento: "Nota Histórica sobre el Canto Gregoriano". Pág: 113

²⁷¹ Esta notación es la empleada en los países sajones, en tanto en los países alemanes se emplea en vez de la B, la letra H para la nota La.

correlación de los distintos sonidos unitarios con los tiempos de duración de una pieza musical, y con sus propias formas de secuenciamiento, se distinguen en la música diversos componentes:

La Melodía

La melodía, que constituye el conjunto predominante de los sonidos musicales de una pieza en el cual la sucesión sonora, si bien está pautada por silencios, es muy continuada y se integra con diversas combinaciones de sonidos en las sucesivas unidades de tiempo.

Puede decirse que la melodía es lo que conforma la identidad propia característica de cada pieza musical, aquella secuencia de sonidos absolutamente distinta de otra, que constituye lo que generalmente se denomina "el tema". En algunas obras musicales mayores, como una sinfonía, se identifican específicamente un primer tema y un segundo tema, sobre el cual luego se realizan *variaciones* que pueden consistir en combinar las notas del tema de diversas maneras, como variar la posición del conjunto de las notas en la escala musical manteniendo entre ellas la misma relación, en ejecutarlas en orden inverso al anterior, combinarlas en distintos instrumentos, u otros modos.

El ritmo

En realidad, existen varios posibles conceptos respecto del ritmo. En un primer sentido, puede considerarse el ritmo como equivalente al compás o pulso; consistente en la relación que existe entre el transcurso del tiempo medido en sus propias unidades (por ejemplo, segundos o sus fracciones), y la duración de las notas, para lo cual puede tomarse como base el valor de una "redonda". En este aspecto, la relación que se aplique entre la duración estructurada de los valores de las distintas notas (que está predeterminada) y una unidad cronológica, ha de determinar la "velocidad" o ritmo de ejecución de la pieza musical; el cual puede ser medido con un instrumento de relojería llamado *metrónomo* y se supone que sea uniforme a lo largo de toda esa ejecución.

Este ritmo generalmente no es captado directamente en la audición de la pieza musical; pero fácilmente se percibe cuando - como suele suceder - un músico o incluso quien esté escuchando, comienza a marcarlo con movimientos del pié o de la mano a menudo en forma involuntaria e inadvertida. Además, el ritmo se manifiesta en una especie de secuencia de acentuación de una nota dentro de un grupo de varias, que va repitiéndose.

Este concepto de ritmo, se vincula asimismo a lo que a veces se denomina *ritmo propio*. Por una parte, la "velocidad" de emisión de las notas de una obra musical, está en principio dispuesta por su autor, cuando en la escritura de la respectiva partitura especifica el "*tempo*", lo cual se realiza utilizando expresiones en italiano, tales como "*lento*", "*moderato*", "*allegro*", "*allegro vivace*", etc. Pero, por otra parte, la interpretación de cuál sea concretamente la duración de los compases dentro de

esas especificaciones, queda en cierto modo librada a la propia determinación del ejecutante, o en otros casos, del director de la orquesta; lo que determina lo que se designa como "*ritmo propio*".

En este mismo aspecto, como expresión de lo que se denomina *ritmo propio*, puede ocurrir que aún durante el transcurso de la ejecución de una pieza musical, en algunos trozos los ejecutantes o el director modifiquen los tiempos aplicables a los compases, disminuyendo o acelerando la velocidad, dentro de ciertos márgenes razonables, como forma de establecer una propia concepción estética de esa pieza musical.

En otro sentido, puede hablarse del ritmo considerándolo como una sucesión sonora que se caracteriza por emplear un corto número de sonidos iguales, y silencios, repetidos en ciclos iguales de tiempo, sonidos y silencios que tienen la característica de ser de muy breve duración, como golpes en instrumentos de percusión, aunque no necesariamente se utilice ese tipo de instrumento para "marcar" el ritmo.

En este aspecto, el ritmo se exterioriza, percibiéndose como sonido; pero no necesariamente ese ritmo es correspondiente con el anterior. Es posible, en efecto, que el tiempo de ejecución de una serie rítmica de una obra no coincida con la duración de un compás - generalmente no coincide - sino que abarque varios compases e incluso no en forma exacta. En este sentido, puede haber eventualmente, en una pieza musical, un ritmo primario, en el cual los tiempos de los ciclos son breves; pero también pueden existir, al mismo tiempo, ritmos de ciclos largos, que pueden operar abarcando grupos de ritmos cortos; lo cual puede ocurrir incluso dentro de la propia melodía, donde las secuencias de frases de notas pueden tener ciertas repeticiones según un determinado patrón seriado.

También se denomina ritmo, especialmente en obras musicales de tipo popular, a un formato secuencial de sonidos, fundamentalmente de acompañamiento de las melodías principales, que constituye un "modelo" de obra musical; como puede ser el *tango*, el *bolero*, el *samba* brasileño, el *jazz*, la "*salsa*" y otras numerosas obras musicales; que son especialmente determinantes de la forma de bailar esas músicas. En este sentido, ocasionalmente se modifica el ritmo originario de una pieza musical, y se refiere a que la misma está "*en tiempo*" del otro tipo de ritmo musical (en tiempo de bolero, por ejemplo).

La Armonía

La Armonía consiste en la correlación entre los sonidos combinados de manera que la secuencia resulte agradable. Existen buenas razones para considerar que el carácter agradable o desagradable de los sonidos musicales, a partir de sus frecuencias y ritmos - sobre todo los de ciclo corto - depende de su relación con otras vibraciones existentes en la funcionalidad cerebral.

Muchos ritmos utilizados en la música, responden a los de ciertos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, muchas manifestaciones musicales vinculadas a la vida del campo, toman como base ritmos tales como los determinados por la marcha del caballo.

En el siglo XV, la escuela musical de la Catedral de San Marcos, de Venecia, inició el estudio sistemático de la armonía, especialmente los acordes, o sonidos concordantes.

El acorde es un conjunto de tres o más sonidos simultáneos; que principalmente se usan para marcar el ritmo. Existe un importante número de acordes normalizados, los más simples compuestos de tres notas alternadas; a los cuales se los designa con el nombre de la nota inferior del grupo. El acorde de Do, está compuesto por Do, Mi, Sol; y se escritura con los números secuenciales de las dos últimas notas (3, 5), colocando el más alto arriba.

