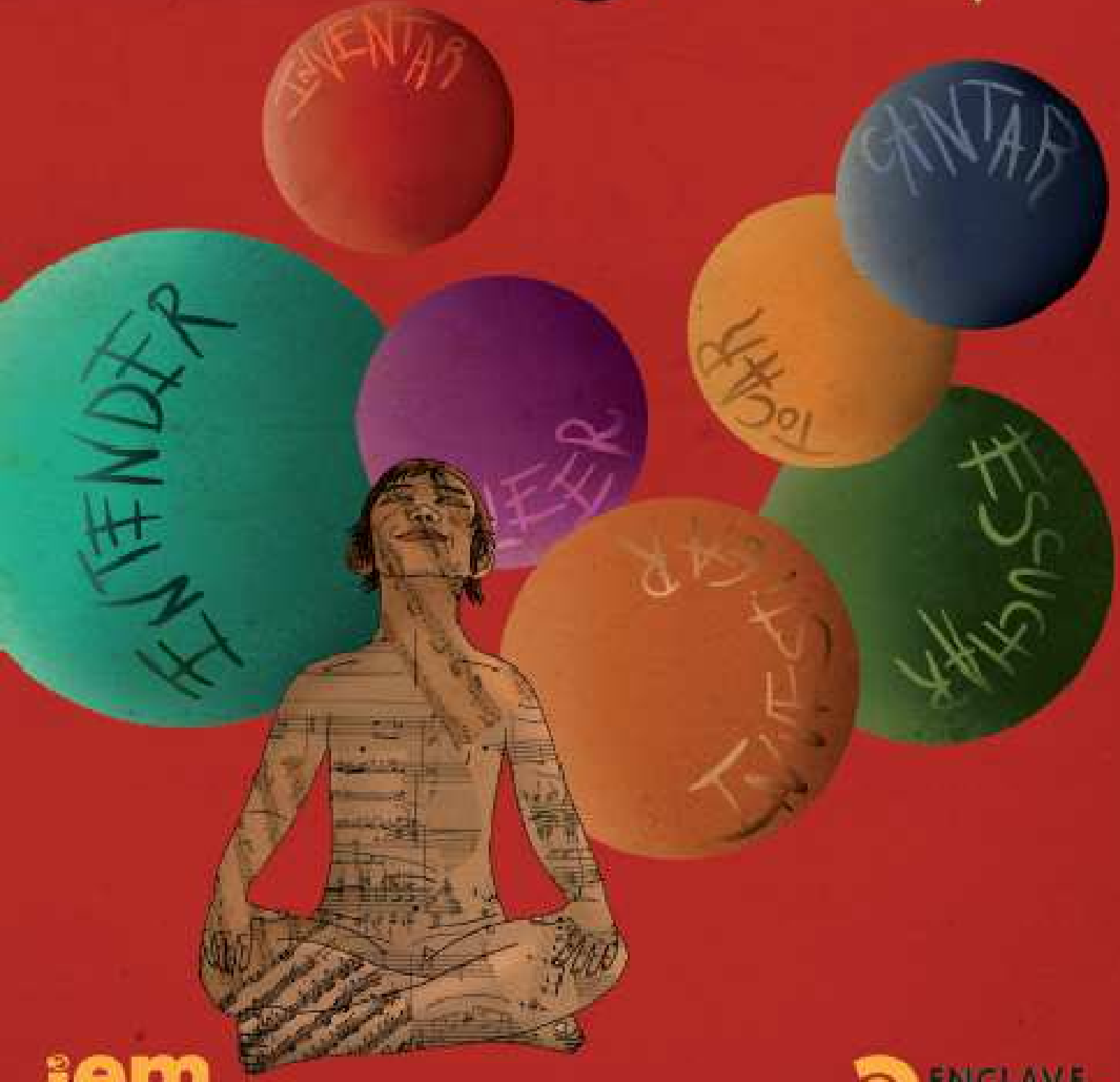
LENGUAJE MUSICAL

COLECCIÓN SS

4



iem

ENCLAVE CREATIVA

Índice

UNIDAD 1 ..... **pag. 1**

- Concierto "Emperador", nº5 op. 73 (BEETHOVEN)
- Canone nº 1 "a due all Unisono". 52 Cánones (G.B.MARTINI)
- Tre giorni son che Nina (G.B. PERGOLESSI)
- Canción del Toreador. Ópera "Carmen" (BIZET)
- Album de Ana Magdalena Bach BWV Anh. 129 (XXVII)
- Canon nº 30. 52 Cánones (G.B.MARTINI)
- Concerto grosso nº 6 op. 6 (HAENDEL)
- Bolero (RAVEL)

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

Do M, Fa M, Sol M, Re M

MibM, FaM, Re m, Sol m

Ejercicios con flechas

Ejercicios con notas de adorno

Repaso del "Cambio de nivel"

MAURICE RAVEL

UNIDAD 2 ..... **pág. 11**

- El Moldava "Ma vlast. Vltava JB 1:112" (SMETANA)
- Nos esprits libres et content (BOËSSET)
- Paseando a Django (F. CALCAGNO)
- Alrededor de la hoguera (F. CALCAGNO)

Grados diatónicos del modo menor

Grados diatónicos del modo Mayor

Adaptación de motivos

Impro

FORMA RONDÓ

UNIDAD 3 ..... **pág. 21**

- Die vergesserne Phillis. TWV 25:39-85 nº 13 (TELEMANN)
- Saltimbanqui (S. RAPOSO)
- Mazurka op. 24 nº 3 (CHOPIN)
- Sinfonía nº 5. 2º movimiento (BEETHOVEN)
- Die kleine Spinnerin. K.531 (MOZART)
- Mazurka op. 68 nº 3 (CHOPIN)

3/8 6/8

Polirritmia

La bemol Mayor

Cambio de Nivel

MAZURKAS - F. CHOPIN

UNIDAD 4 ..... **pág. 31**

- Cotton needs a pickin' (ESPIRITUAL NEGRO)
- Swing low, sweet chariot (ESPIRITUAL NEGRO)
- Elijah rock! (ESPIRITUAL NEGRO)
- Canten señores cantores (POPULAR ARGENTINA)
- Viva Jujuy (RAFAEL ROSSI)
- Indian Song. Ópera Sadko (N. RIMSKY-KORSAKOV)
- Skye boat song (TRADITIONAL NORTEAMÉRICA)
- Let it shine ((ESPIRITUAL NEGRO)

Swing

Sistema Pentatónico

Pentatónico mayor

Pentatónico menor

Bailecito argentino

Improvisación

ESPIRITUAL NEGRO

UNIDAD 5 ..... **pág. 41**

- Bo yavo haboker (ISRAEL)
- Canción popular (INGLATERRA)
- Aveu. Carnaval op. 9 nº 18 (R. SCHUMANN)
- Nono c'e più fede (BARBARA STROZZI)
- Minuet. Piezas para Clavecin - 1687 (ELIZABETH JAQUET DE LA GUERRE)
- Zoraide (FANNY MENDELSSOHN)
- The Deserted Garden (FLORENCE PRICE)
- ¿Dónde vas bella judía? (POPULAR ESPAÑOLA)
- Siciliana. Album de la juventud op. 68 (R. SCHUMANN)

Fa menor

Patrones de acompañamiento

Adaptación de motivos

Progresión

La Petenera

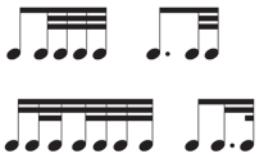
Equivalencias (de pulso y de figura)

MUJERES COMPOSITORAS

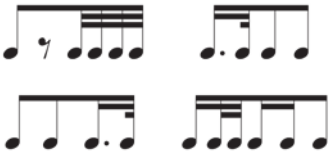
UNIDAD 6 ..... **pág. 51**

-La Gracieuse. Estudio nº 8 op. 100 (J. BURGMÜLLER)
- In diesen heil'sen hallen (MOZART)
- Chi vuoi la zingarella (G. PAISIELLO)
- Sinfonía nº 81. 2º movimiento (HAYDN)
- Ridente la calma (MOZART)
- Sinfonía nº 36. Kv 425. 2º movimiento (MOZART)

Fusas en compás binario



Fusas en compás ternario



Variaciones rítmicas
Variaciones melódicas
Impro coral
Ejercicios con notas de adorno
FORMA SONATA

UNIDAD 7 ..... **pág. 61**

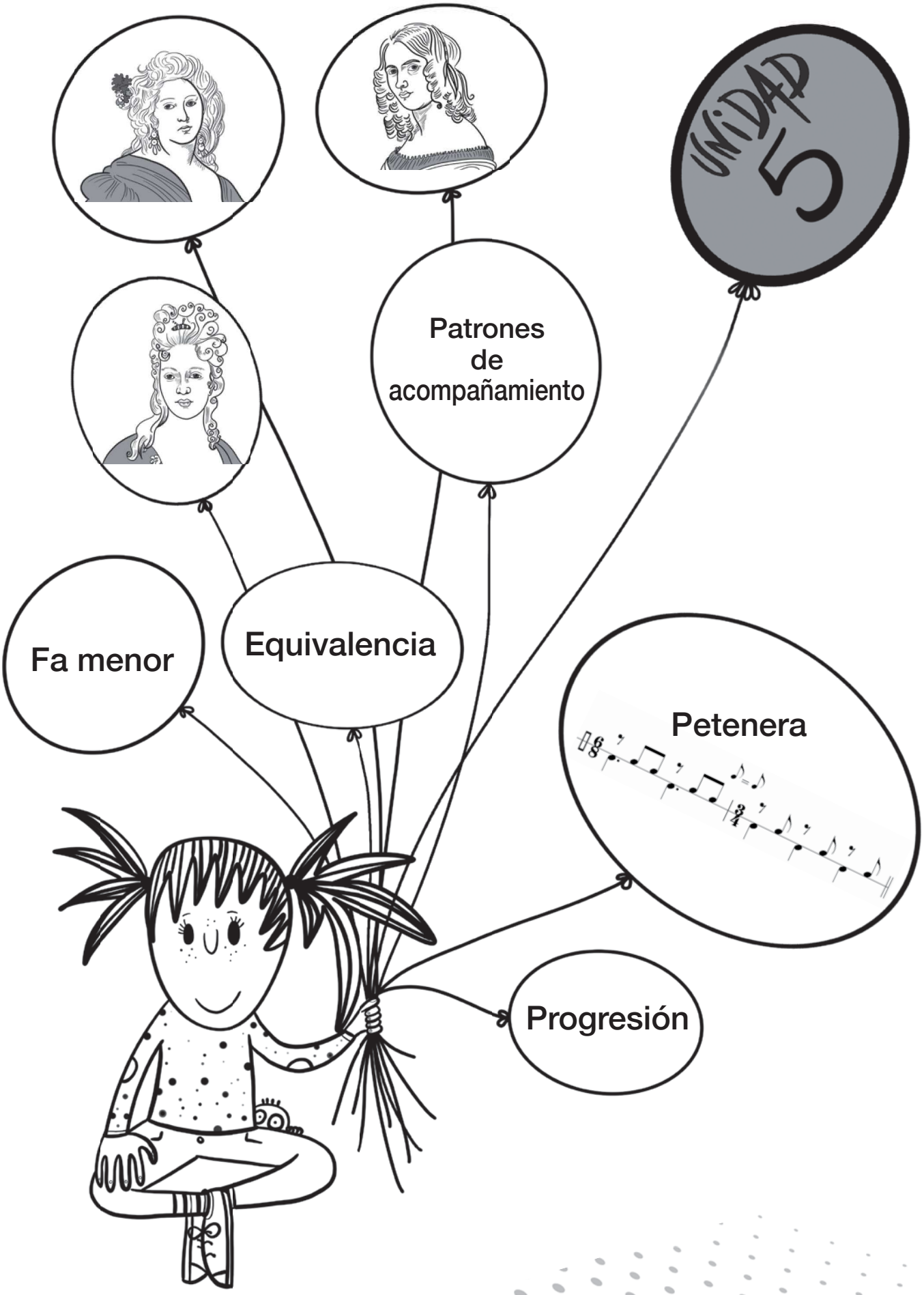
- Sonata nº 27 op. 90 (BEETHOVEN)
- Bald wehen uns des frühlings lüfte (HAYDN)
- An die entfernte op. 71 nº 3 (MENDELSSOHN)
- So will ich frisch und fröhlich sein (BRAHMS)
- Canción Popular (HOLANDA)
- Nur ein gesicht auf erden lebt (BRAHMS)
- O liebes mädchen, höre mich (HAYDN)
- Minuetto en Mi Mayor (F. TÁRREGA)

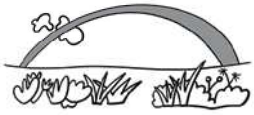
Mi Mayor
Canon
Pregunta - Respuesta
Impro
Variación de un motivo
PROCESOS CADENCIALES
(Cadencias y Semicadencia)

UNIDAD 8 ..... **pág. 71**

- Variation on Balkan themes. Tema principal (AMY BEACH)
- Variation on Balkan themes. Variation 1 (AMY BEACH)
- Rapsodia Húngara nº 2 (F. LISZT)
- Melodía op. 4 nº 2 (FANNY MENDELSSOHN)
- Vals op. 39 nº 16 (BRAHMS)
- Minuet D. 600 (SCHUBERT)
- Melodías al estilo de Fanny Mendelssohn (S. RAPOSO)

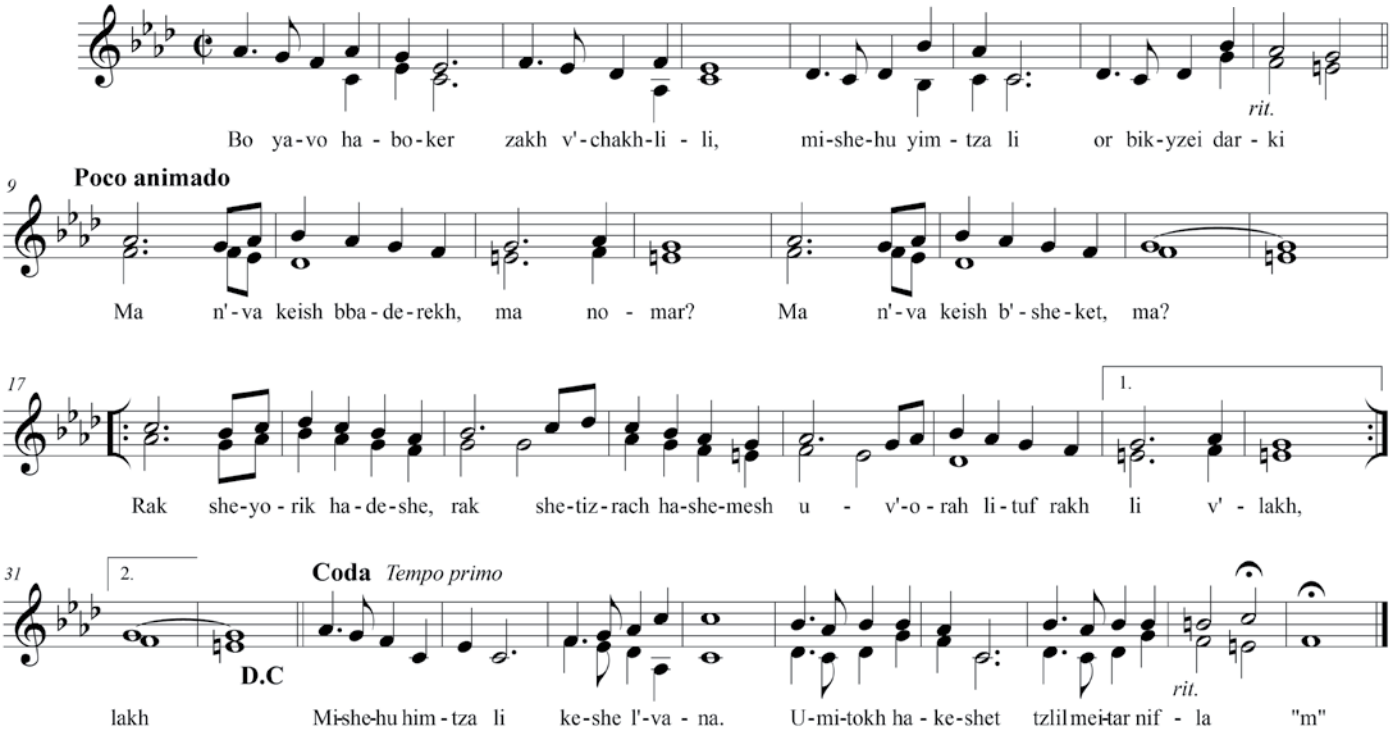
Do # menor
Patrones de acompañamiento
Composición de una frase de Vals
MUJERES COMPOSITORAS II


UNIDAD 5
Patrones de acompañamiento
Fa menor
Equivalencia
Petenera
Progresión



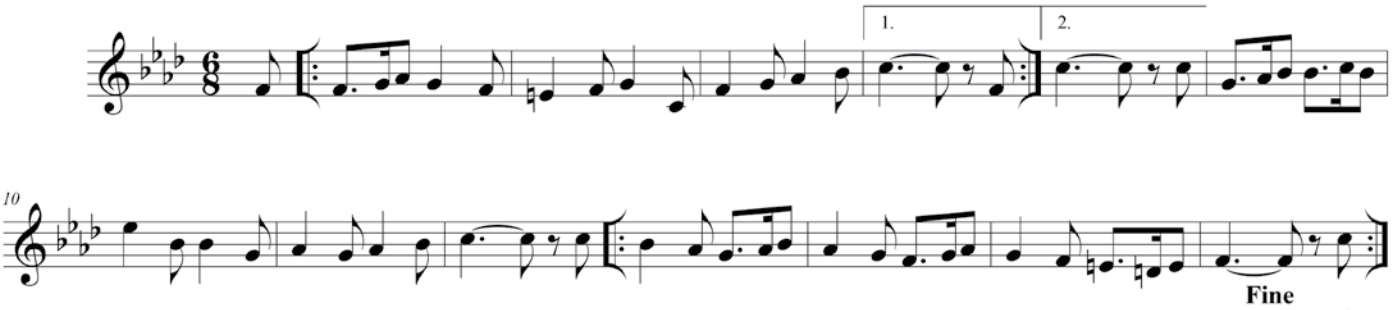
Bo yavo haboker

Israel



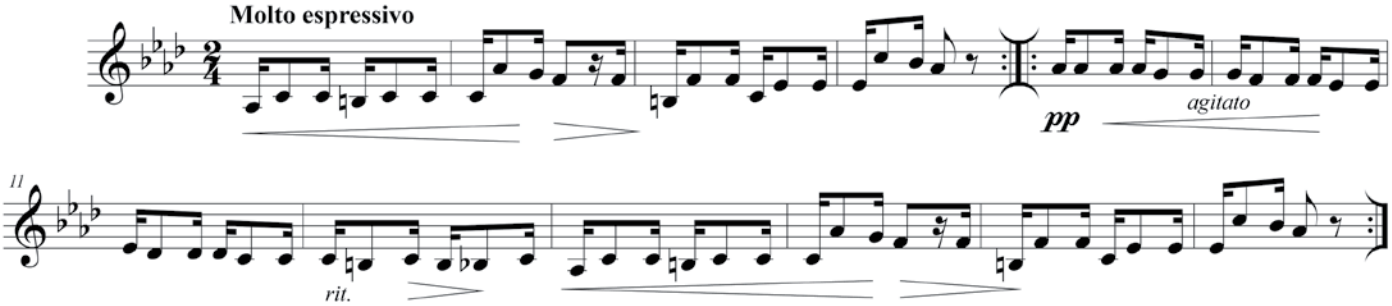
Canción Popular

Inglaterra



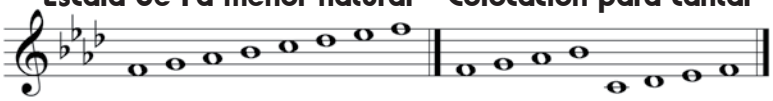
Aveu

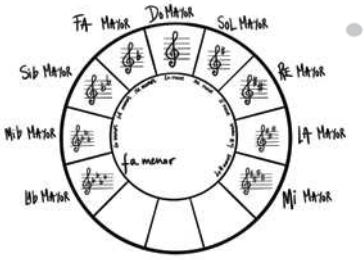
Carnaval op.9 nº18. R. Schumann



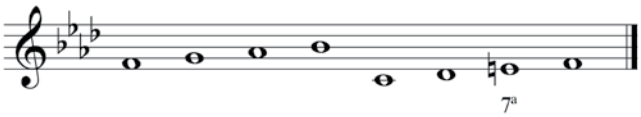
Tonalidad de Fa menor

Escala de Fa menor natural | **Colocación para cantar**

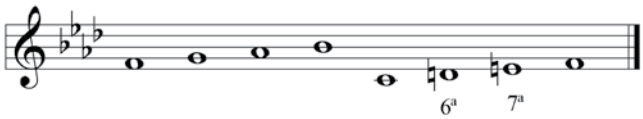




Fa m armónica

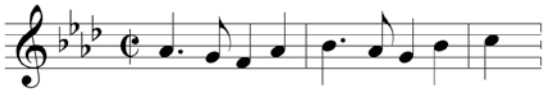


Fa m melódica



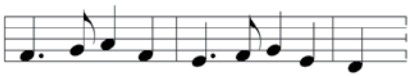
❶ Canta las siguientes melodías. Acompañate a la vez con un ostinato corporal inventado

Motivo (c.1 "Bo yavo Habocker")



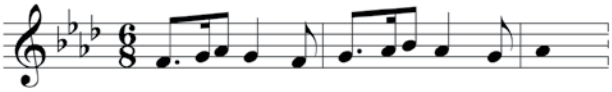
sigue subiendo

Bajamos con el motivo al revés



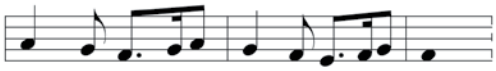
sigue bajando

Subimos con un motivo (c. 1 "Canción popular")



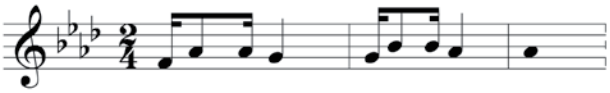
cont.

Bajamos con otro motivo distinto (c. 14 "Canción popular")



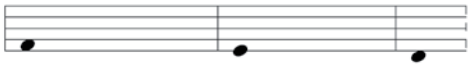
cont.

Motivo para subir (c. 1 modificado "Aveu")



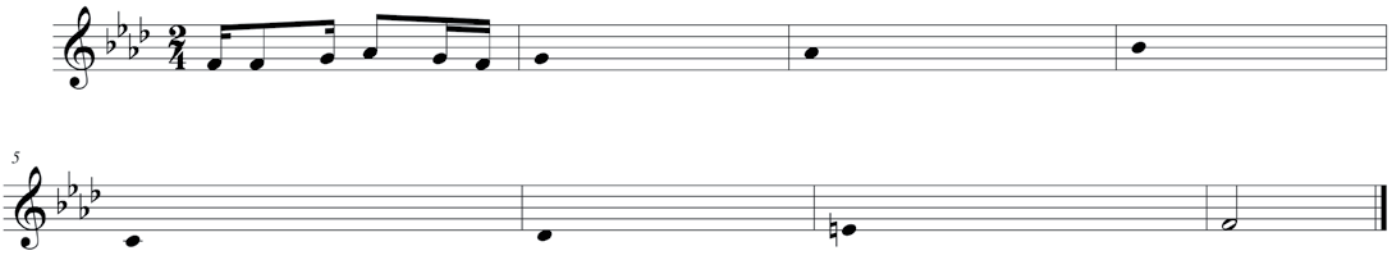
cont.

Inventa el motivo para bajar



cont.

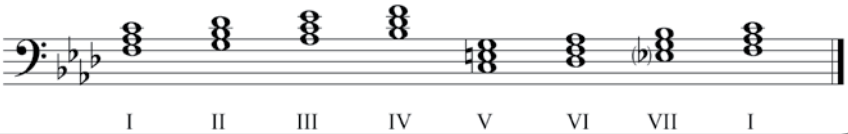
❷ Escucha el audio y completa



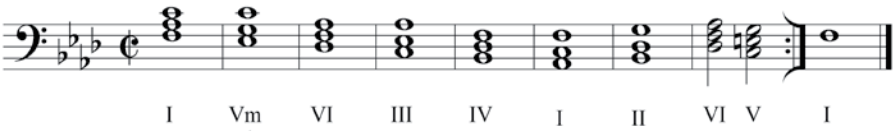
❸ Escucha cada melodía y escribe con qué escala está tocada (natural, armónica, melódica)

Melodía 1		Melodía 2		Melodía 3	

Acordes de Fa menor



Estructura armónica de "Bo yavo haboker"

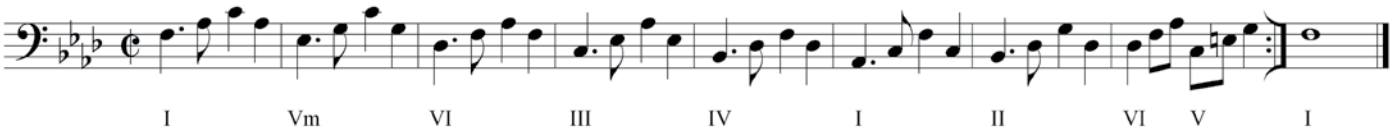


Esta "m" significa que el acorde es menor

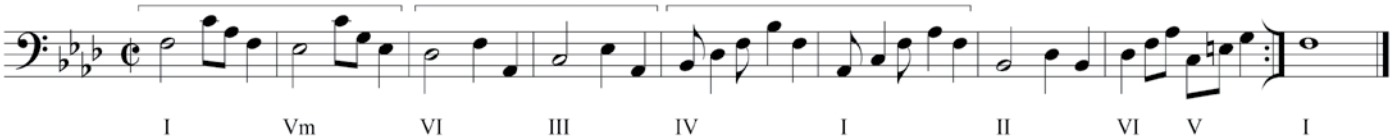
Se la ponemos, porque el V, siempre es un acorde mayor, por tanto estamos "cambiando su naturaleza"

❶ Vamos a practicar "Patrones de acompañamiento".

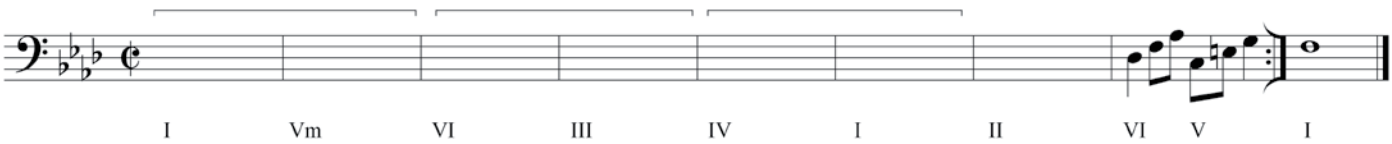
Para ello, le ponemos un ritmo constante a las notas de los acordes



Cambia de patrón cada 2 compases

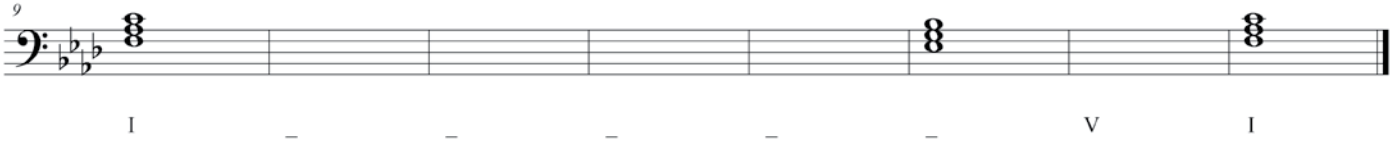


Inventa un ejercicio similar

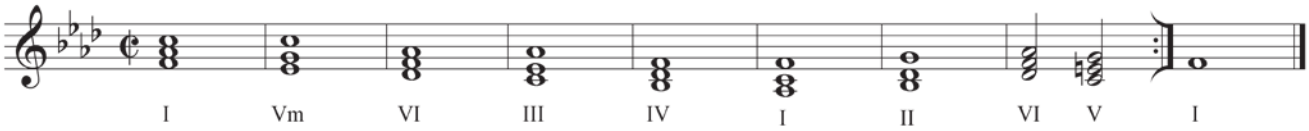


❷ Escucha la estructura armónica y escribe los acordes que faltan

Una vez completada, elige o inventa un patrón de acompañamiento y canta con el audio

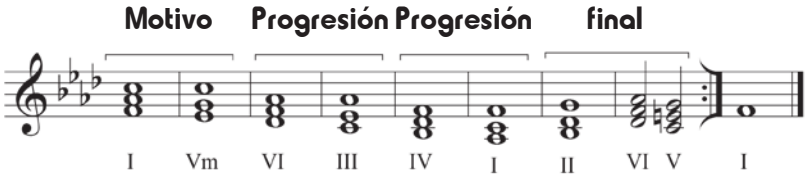


❶ Cantar caminos sobre la estructura armónica de Bo yavo haboker



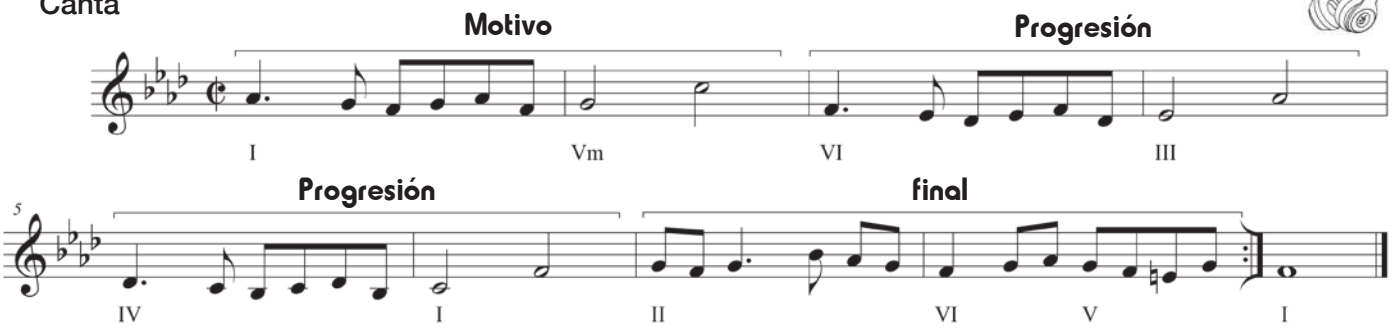
❷ Adaptación de motivos.

Observa cómo la estructura armónica desciende una 3ª cada 2 compases.

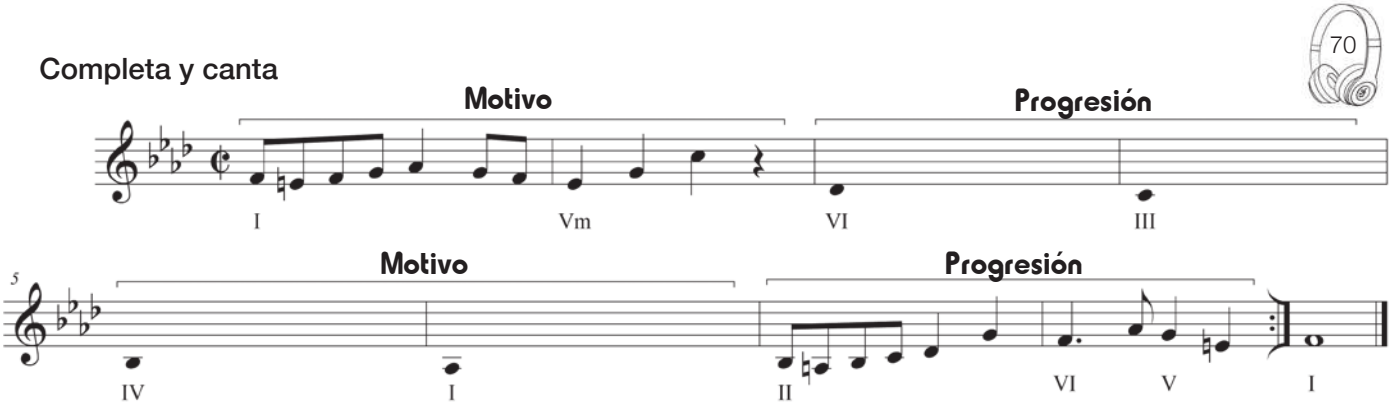


La copia de un motivo a un intervalo determinado se llama "Progresión"

Canta

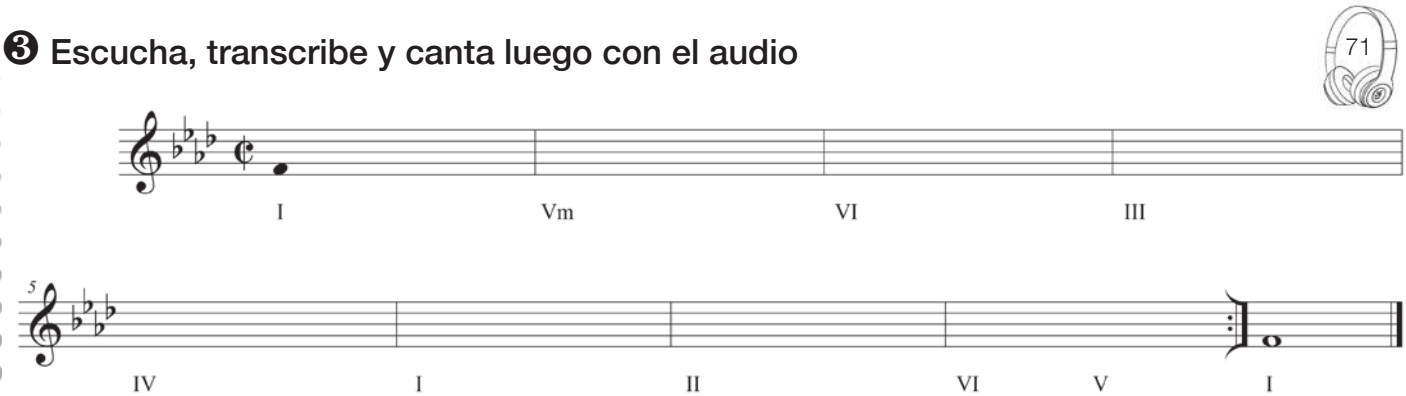


Completa y canta



Inventa en tu cuaderno un motivo con los acordes I - Vm y muévelo en progresión, similar al ejercicio anterior.

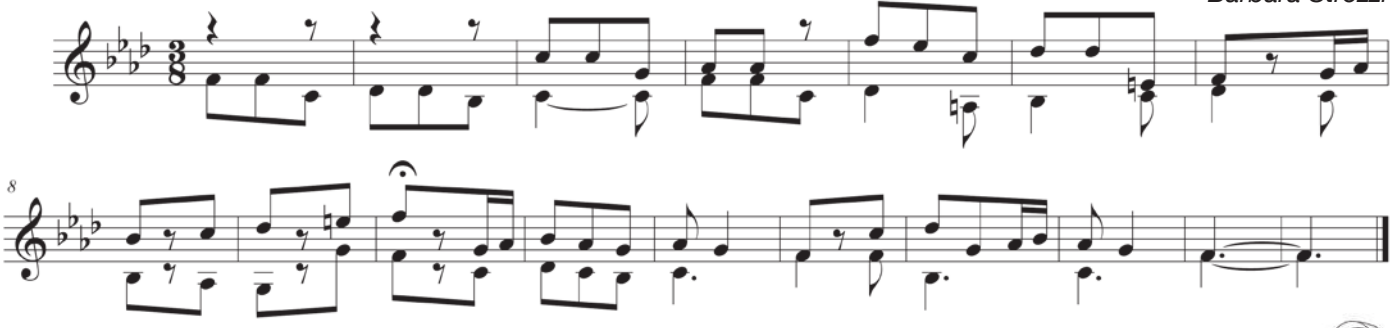
❸ Escucha, transcribe y canta luego con el audio



Non c'è più fede

(fragmento)

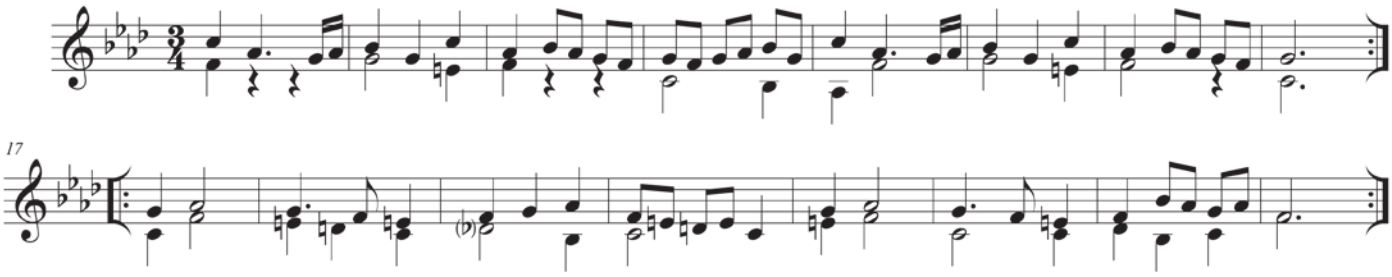
Barbara Strozzi



Minuet

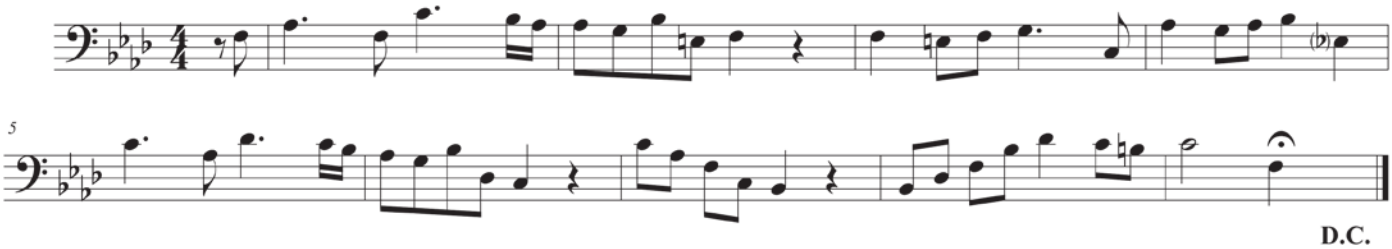
(Piezas de Clavecín - 1687)

Elisabeth Jacquet de la Guerre



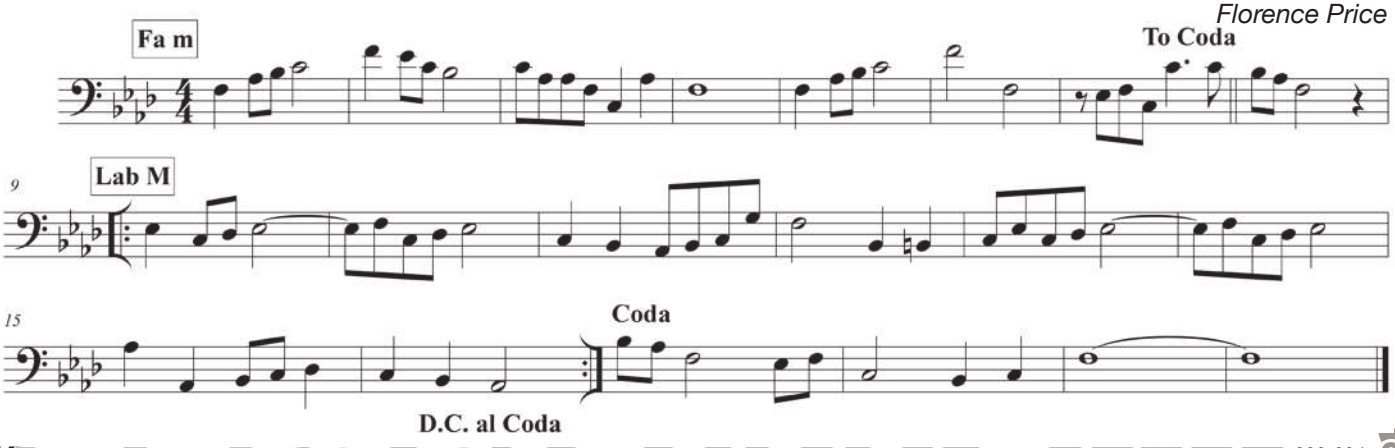
Zoraide

Fanny Mendelssohn



The Deserted Garden

Florence Price

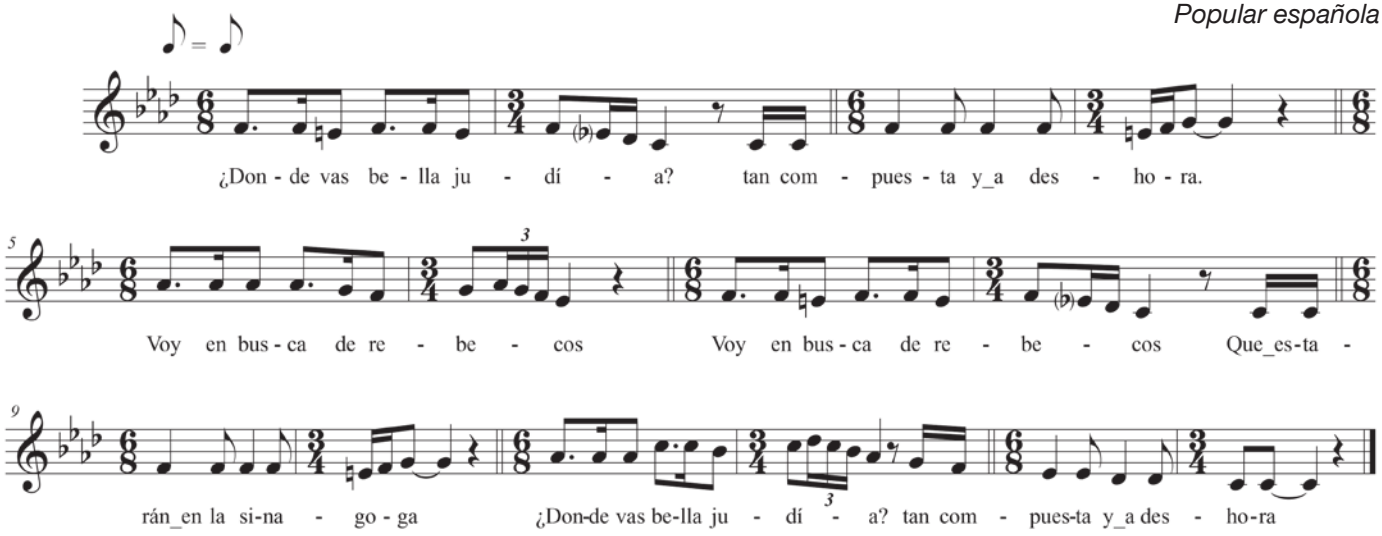


¿Dónde vas bella judía?

(Petenera)

76

Popular española



La Petenera es uno de los cantes flamencos más antiguo. Como puedes ver, alterna los compases de $\frac{6}{8}$ y de $\frac{3}{4}$ (en tempo lento)

En América evolucionó hacia la Guajira, de tempo más rápido (la más conocida puede ser "América" de Leonard Bernstein)

Para poder tocar, cantar o bailar esta alternancia de compases, es necesario establecer una equivalencia.

Como ves en la partitura, se hace mediante dos figuras. Esta equivalencia de la petenera se conoce como "figura igual a figura"

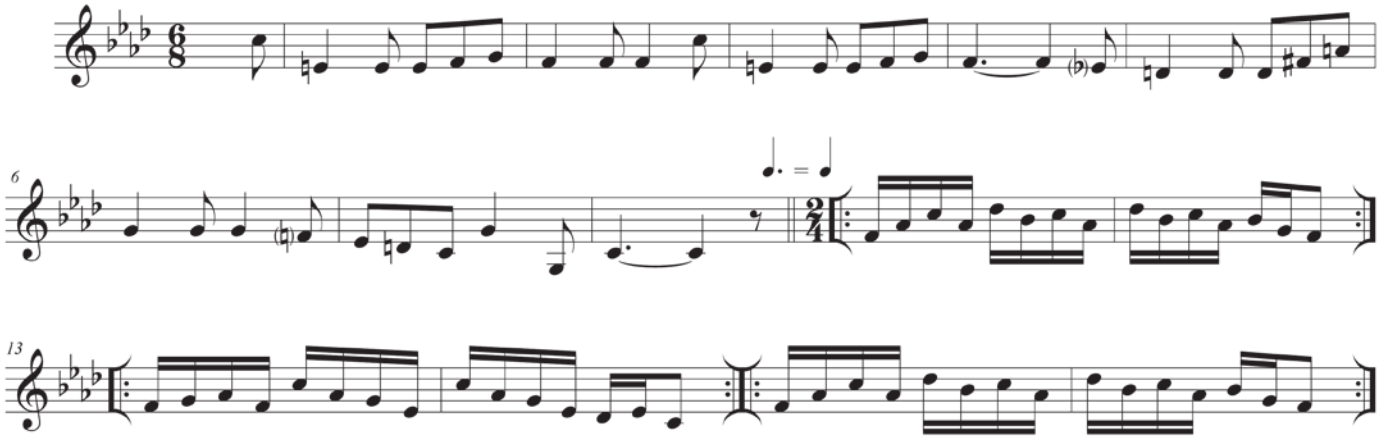
También se puede establecer una equivalencia de "pulso igual a pulso" como verás en la siguiente canción

Siciliana

(fragmento)

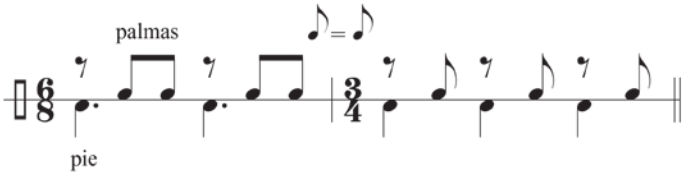
77

Album de la Juventud op. 68 R. Schumann



Vamos a practicar el compás de petenera con palmas y pie

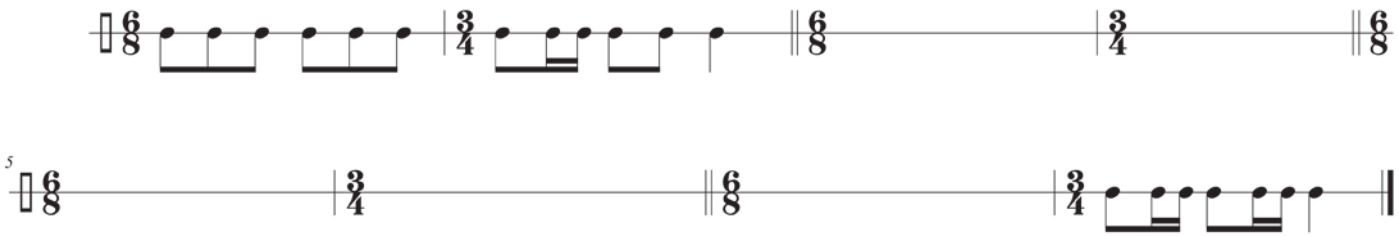
Ahora lo utilizaremos como ostinato para acompañar los ejercicios 1, 2 y 3



❶ Lee mientras te acompañas con el ostinato de petenera

❷ Escucha y completa

78



❸ Escucha y repite. Luego puedes transcribir en tu cuaderno

79

repite

repite

❹ Probamos ahora con la equivalencia de "pulso = pulso". Lee el siguiente ejercicio

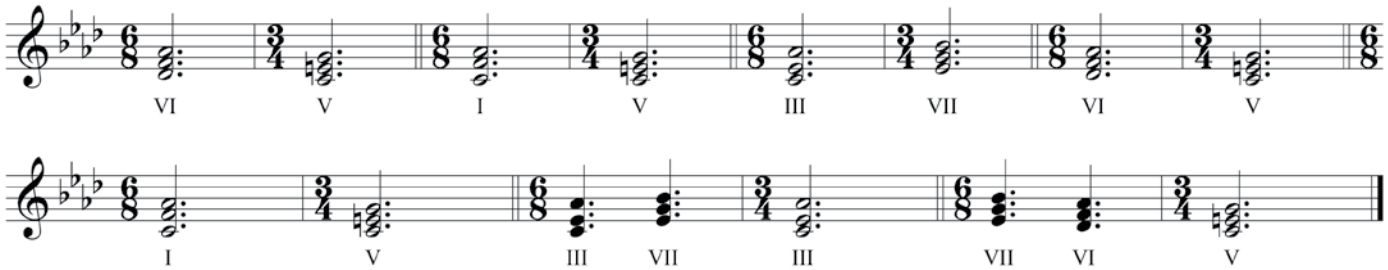
❺ Lee e Improvisa en los huecos

Las peteneras suelen tener más o menos la misma estructura armónica

Vamos a tomar como ejemplo la de la pieza "Bella judía"

Observa como termina en Dominante (algo muy poco común en música clásica, pero muy típico de esta música flamenca)

76

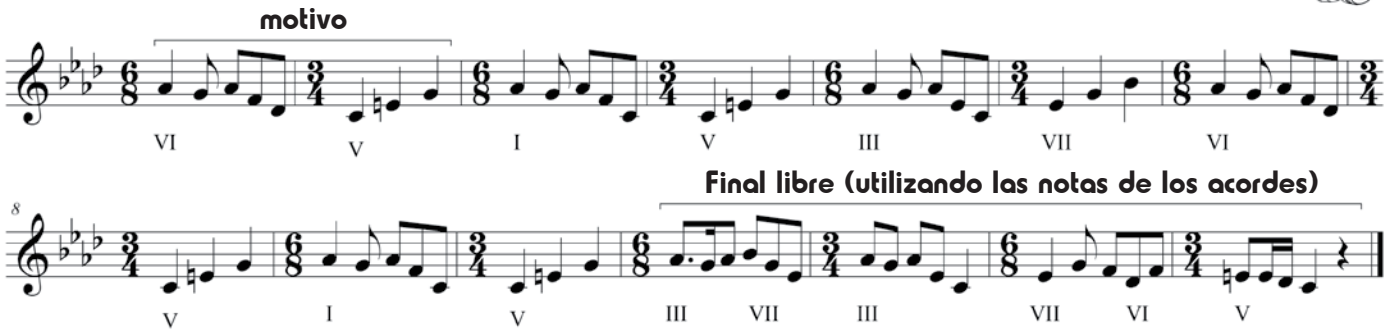


➤ Sobre esta estructura armónica practicaremos lo siguiente:

❶ Canta junto con el audio diferentes "caminos". Intenta acompañarte con el patrón corporal de la página anterior

❷ Inventa un motivo de 2 compases ($\frac{6}{8}$ + $\frac{3}{4}$), y adáptalo por los acordes de la estructura. Observa el ejemplo

76



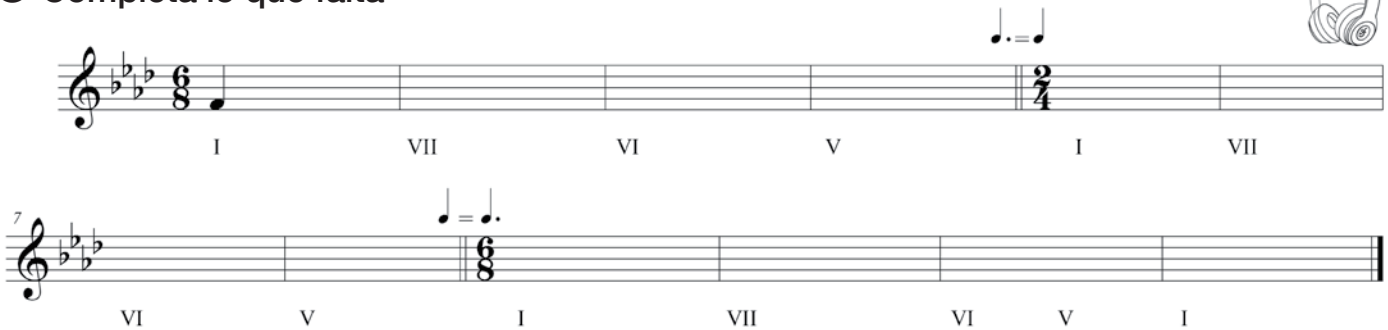
❸ Improvisa con el audio. Sugerencias:

76

- Inventa un motivo de 2 compases, en el que en $\frac{6}{8}$ cantes arpegios y en $\frac{3}{4}$ un solo sonido
- Ahora prueba al revés (primero una nota, y luego un arpegio)
- Improvisa libremente en $\frac{6}{8}$ (con notas de adorno) y en $\frac{3}{4}$ canta un solo sonido
- Prueba al revés
- Improvisa libremente en toda la estructura

❹ Completa lo que falta

80



MUJERES COMPOSITORAS

BARBARA STROZZI (Venecia 1619 - Padua 1677)

Cantante y compositora italiana de la época barroca. Se especializó en la composición de cantatas. La cantata es una pieza musical en la que podemos escuchar una o varias voces solistas con acompañamiento musical, algo parecido a lo que conocemos actualmente como una canción.

En el siglo XVII muchos compositores italianos escribieron cantatas, como Antonio Vivaldi, y Claudio Monteverdi. Pero Bárbara Strozzi fue la que más cantatas escribió de todos los compositores barrocos. Además, fue todo un logro, ya que no tuvo el apoyo de la Iglesia católica ni de la nobleza.

Recomendamos escuchar:
- "Amor dormiglioni": Fíjate como la voz y los instrumentos se van contestando
- "Primo libro de madrigali". Un madrigal es una composición para varias voces sobre un texto profano (no religioso) en italiano.

ELIZABETH JACQUET DE LA GUERRE (París 1666 - 1729)

Es una de las compositoras más importantes de la historia musical de Francia. Pertenece al periodo barroco.

Nació en París en medio de una familia de músicos y constructores de instrumentos. Fue una niña prodigio, desde muy pequeña tocaba el clave. Con 5 años dio un concierto ante el rey Luis XIV quien quedó fascinado con su habilidad y la patrocinó durante años. A la edad de 10 años ya la mencionaban como "la maravilla del siglo"

En París, daba clases, conciertos y componía. En su tiempo, fue muy famosa. Escribió muchas obras musicales de diversos géneros: colecciones de piezas para clavecín, cantatas francesas, sonatas, y también música para teatro.

Recomendamos escuchar: • "Suites para clavecín" y las "Sonatas de cámara"

FANNY MENDELSSOHN (Hamburgo 1805 - Berlín 1847)

Fue una compositora y pianista del Romanticismo. Nació en el seno de una familia judía y se crió en Berlín. Tanto ella como su hermano Félix Mendelssohn, recibieron una formación musical completa. Aunque fue muy elogiada por lo bien que tocaba el piano, rara vez dio conciertos en público, ya que su familia no lo veía bien por ser mujer. Por esta misma razón, varias de sus composiciones fueron publicadas con el nombre de su hermano y hasta hace pocos años se pensaba que eran de él. En la época se creía que una mujer no debía publicar música.

Fanny escribió más de 460 piezas de música, la mayoría para piano. Casi toda su obra se publicó de forma póstuma.

Recomendamos escuchar:
- "Sonata o fantasía en sol menor" para violoncello y piano
- "Seis melodías para piano" Op. 4 y 5.