

-Orquesta

Se llama orquesta (nombre de origen griego) a la reunión de determinados grupos de instrumentos en cantidad variable; pero proporcional, siendo formado este conjunto por cuatro grandes familias: cuerda, madera, metal y percusión. Este conjunto recibe el nombre de "orquesta sinfónica".

-Constitución

La composición de una orquesta sinfónica, la cantidad de instrumentistas de cada familia, ha ido variando al correr los tiempos, según lo que los compositores de cada época precisaran y según se fueron perfeccionando los instrumentos. Modernamente una gran orquesta sinfónica está constituida por 80 o más instrumentistas.

El compositor escribe la partitura de su obra, en la que figuran todos los instrumentos que han de tocar y la música que han de interpretar. No todos tocan siempre a la vez: Hay ratos que permanecen en silencio. Esta partitura es la que tiene el director delante. Cada instrumentista tiene en su atril una copia de la música que le corresponde tocar.

Existen muchas grandes orquestas, hoy al alcance de ser escuchadas por cualquiera, por existir grabaciones en discos de todas ellas.

Además de la gran orquesta sinfónica existen otros grupos de menores proporciones, tal como las llamadas "orquestas de cámara", el cuarteto de cuerda etc..

-Dirección

Una gran orquesta es, en si, el mejor de los instrumentos, por su variedad de timbres, para la expresión musical. Al frente de ella figura el maestro director, músico que ha de tener grandes conocimientos y formación musical, que conjunta y dirige a todos los instrumentistas que componen el conjunto y, además, imprime el sentimiento y la expresión exigida por el autor en su obra musical. Este arte es el de dirigir a los instrumentistas y cantantes en la interpretación de una obra musical. Los directores modernos suelen utilizar gestos con la mano:

Usan la derecha para indicar la métrica (pulsos de compás) y el tempo

(la velocidad), mientras que la izquierda señala las entradas de los diferentes instrumentos y se utiliza para comunicar aspectos de la interpretación musical.

Los directores de los conjuntos instrumentales suelen usar una batuta, aunque es raro que se utilice para grupos reducidos de cámara o para dirigir a un coro.

Los directores modernos son los responsables de la interpretación durante una actuación. Como tales aparecieron a partir del siglo XIX; en tiempos anteriores a esa fecha, el director- a menudo uno de los músicos- cumplía principalmente la función de marcar los tiempos.

Durante el siglo XIX, la dirección se convirtió gradualmente en una profesión de virtuosos que exigía total dedicación. Entre los primeros compositores que actuaron a la vez como directores destacan los alemanes Carl Maria von Weber y Felix Mendelssohn, Hector Berlioz etc... Dichos directores introdujeron la batuta que próximamente fue utilizada en muchas representaciones.

Anteriormente se utilizaban bastones o zapatillas de doble suela para marcar el ritmo que al pasar los siglos

todos estos métodos se sustituyeron por la batuta.

-Disposición del escenario

La disposición de los asientos la determina el director, que está al frente de la orquesta durante las actuaciones. Los instrumentos se colocan formando una elipse; a su lado las violas, y a continuación los violoncellos, situados en frente de los violines. Tras los violoncellos, los contrabajos refuerzan la sonoridad de éstos. Con dicha ubicación se consigue un sonido equilibrado, inspirado en el del cuarteto de cuerda. Las maderas se disponen en la zona central de la orquesta, por detrás de las violas, y la causa de ello es su afinidad con el color de la cuerda, por lo que resulta un excelente puente de paso acústico para los metales, que están, en el caso de las trompas y trompetas, situados inmediatamente después de las maderas; dado lo penetrante de su sonido. En resumen: La cuerda se coloca delante de la percusión; por que si se colocase detrás, no se escucharía al tener menos intensidad que la familia de percusión.

-Los instrumentos

El instrumento musical es el conjunto de piezas dispuestas de modo que sirvan para producir sonidos musicales. Por la manera de producir el sonido, los instrumentos musicales se pueden clasificar en unos grandes grupos o familias:

-Instrumentos de cuerda

-Instrumentos de viento- madera

-Instrumentos de viento- metal

-Instrumentos de percusión

-Instrumentos de cuerda

El sonido se produce con cuerdas tensas, sujetas por sus extremos,

generalmente situadas en una caja de resonancia. Estas cuerdas pueden ser "punteadas" con los dedos -guitarra o arpa- o por medio de una púa -bandurria o mandolina-, o bien frotando la cuerda con un arco -violín-, o bien golpeando las cuerdas por medio de macillos -como el piano-.

-Instrumentos de viento

Hay otros instrumentos llamados de viento, porque el sonido se produce mediante la vibración de la columna de aire que hay dentro de un tubo.

Los instrumentos de viento se clasifican en dos grandes familias o grupos:

los de viento-madera y los de viento-metal.

Estos instrumentos producen el sonido mediante el soplar del instrumentista, auxiliado además por los dedos, que cierran o abren determinados orificios hechos en el tubo y que se tapan o destapan con las llaves o apretando unos botones llamados "pistones".

-Viento madera: Se les conoce con el nombre de instrumentos de madera o simplemente "maderas", por estar constituidos de esta materia. Se ha conservado esta denominación por tradición, aunque hay algunos, como la flauta, que se construyen modernamente en metal(plata).

–Viento metal: También llamados "cobres", por ser el metal en que un principio se fabricaron, estos instrumentos constan de un tubo, más o menos largo, provisto en un extremo de una "boquilla" y terminando en el otro extremo, en un ensanchamiento que se llama "pabellón". Las trompetas primitivas eran muy largas y para evitar esta longitud, el tubo se enrosca sobre si mismo.

Los instrumentos de metal usados en la orquesta sinfónica son los siguientes: Trompeta, trompa, trombón, saxo y tuba.

–Instrumentos de percusión

Estos instrumentos, que se tocan golpeándolos, constituyen un grupo variadísimo y tan nutrido como el compositor lo desee, que podríamos dividir en otros dos: los que producen sonidos determinados (afinados) y los que producen sonidos indeterminados (ruidos).

Muchos de estos instrumentos son empleados en la orquesta sinfónica; pero es el compositor quien elige los instrumentos de percusión que precisa en la obra.

–Ejemplos:

–Violín: Uno de los instrumentos más importantes en la música clásica y popular(S.XVI), Pertenecen a la familia de cuerda y se toca frotando las cuerdas con un arco.

–Timbales: Especie de tambor de un solo parche con caja metálica en forma de esfera, es de percusión y aparece en muchas representaciones.

–Flauta: Este instrumento de viento, en forma de tubo, con embocadura y agujeros circulares es uno de los más importantes de su clase.

–Clarinete: En italiano significa "pequeña trompeta", es de viento madera y posee una lengüeta simple. Se produce el sonido soplando; cerrando y abriendo pistones.