

LAS FORMAS

MUSICALES

La Forma Musical, es la manera que tiene el compositor de organizar las ideas para construir una obra musical ordenada, coherente y comprensible de manera fácil por el oyente.

Las Formas Musicales, surgieron de la necesidad de crear estereotipos básicos sobre los cuales los compositores pudieran trabajar. Existieron muchas formas musicales en toda la historia de la música, pero solo unas pocas perduraron en el tiempo, siendo empleadas por compositores de varias corrientes. Es por ello, que encontramos formas como la sonata, con varias denominaciones en diferentes épocas y en varios autores de las mismas.

Estudiaremos las formas por épocas, no sin saber que muchas de ellas pertenecen a varias épocas. Es por ello, que la forma Sonata, por ejemplo, como se utilizó durante muchas épocas, la denominaré **Sonata barroca, sonata clásica o sonata romántica**, dependiendo de la época y las características que nos interesen.

(NOTA: Las formas musicales que lleven dos asteriscos(**), indican que existen en otros periodos de la música y para otros menesteres. Si sólo llevaran uno (*), eso indica que se usan otras épocas pero de la misma manera y forma.)

LAS FORMAS DEL BARROCO

FORMAS PROFANAS

La Suite: La suite es una de las formas profanas más importante del barroco. En esencia, es un conjunto de danzas de número variable, cuyo nexo de unión era la tonalidad, que era la misma en todas las danzas. Había cuatro danzas básicas, y luego se le podían añadir más. Las danzas básicas son: **Allemande** (danza de origen alemán y ritmo tranquilo, anacrúsica y femenina, compás binario), **Courante** (danza de origen francés y ritmo vivo, anacrúsica y masculina, compás ternario), **Zarabanda** (danza lenta y acompasada de origen español, que se utilizaba para acompañar cortejos fúnebres, tética, femenina o masculina, y compás ternario) y **Giga** (danza de origen inglés, ritmo vivo y binaria de S. Ternaria aunque en ocasiones hay Giga ternarias).

A estas danzas principales, se les podía añadir un preludio al principio, y otras danzas como:

Pasacalle, Gavota, Pasapié, Gallarda, Pavana, Menueto*, Trio*, Angloasé, Rondó, Scherzo**, Burlesca, Fantasía, Obertura**, Aria, Capricho, Sinfonía**, etc**

Se compusieron suites al estilo Francés (francesas), alemanas e inglesas. Son muy famosas las suites de Bach y Haendel.

La Fuga: Aparte de una forma musical, es el principal esquema compositivo del barroco. Muchas de las danzas de la suite, o eran fugas o estaban escritas en estilo fugado.

La fuga se compone de varios elementos:

Sujeto: es el motivo principal y que se repite en varias tonalidades durante la obra.

Respuesta: es el sujeto a un cierto intervalo (generalmente en la dominante del sujeto). La respuesta entra a continuación del sujeto.

Contrasujetos: Son melodías que acompañan tanto al sujeto como a la respuesta.

Divertimentos o Episodios: Son fragmentos libres en los cuales no hay entradas ni de sujeto ni de respuesta.

Estrechos: Ocurren cuando se estrechan las entradas del sujeto y de la respuesta, haciendo entrar la respuesta antes de que haya acabado el sujeto.

Nota Pedal: Es una nota prolongada en el bajo (generalmente la tónica, la dominante o ambas), sobre la cual se hacen todo tipo de imitaciones y contrapuntos.

Hubo diversos tipos de fugas, cada cual más novedosa que la anterior, y la fuga ha sido tan universal, que aun hoy en día, se siguen escribiendo. Bach fue el que llevó la fuga a su máximo exponente con su Clave Bien Temperado y su Arte de la Fuga.

La fuga surge de una forma musical menor llamada **Cánon** y que consiste en una melodía (antecedente), que es imitada a continuación por ella misma al unísono o a un cierto intervalo (consecuente).

La Sonata Barroca (Monotemática–Bipartita):** La sonata monotemática–bipartita, es un tipo de composición en un solo movimiento. Sólo posee un tema que se expone en la tonalidad principal seguido de un puente modulante que nos lleva a la dominante, finalizando la primera sección. En la segunda sección se expone el tema en la dominante y un puente modulante que nos lleva a la tónica, con la que termina la pieza. Doménico Scarlatti, llevó esta forma a su, máxima esencia, componiendo más de 500.

El Concerto Barroco:** Existen dos tipos de concerto barroco: el concerto con solista y el concerto Grosso.

El concerto con solista tiene 3 movimientos en los cuales un solista, que tiene todo el protagonismo, es acompañado por la orquesta.

El concerto Grosso también tiene 3 movimientos, y su estructura orquestal consiste en un grupo de solistas (cocertino), que dialoga con la orquesta (grosso, también llamado ripieno). Son muy famosos los concertos para solista de Vivaldi, y los concertos Grossos, llamados Conciertos de Brandenburgo, de Bach.

FORMAS RELIGIOSAS

El Oratorio*: Se trata de una obra de grandes dimensiones, dividida en varios actos para coro, orquesta y solistas, en la cual no hay representación escénica, y se basa en un texto religioso de la iglesia católica, generalmente de la Biblia. Existen varios personajes y un narrador o evangelista en el caso de las Pasiones. Los oratorios más importantes y famosos son: El Mesías de Haendel y La Pasión según San Mateo de Bach.

La Cantata: Es similar al oratorio, de mas reducidas dimensiones y de texto religioso de la iglesia protestante. Bach escribió mas de 200 cantatas.

El Coral Luterano: Es una composición breve para coro a capella de textura absolutamente homófona y creado para los cantos de la liturgia protestante luterana. Se caracteriza por su sencillez y riqueza armónica. Generalmente son en alemán. Bach compuso más de 400 corales.

Otros Géneros: La ópera** Barroca, La Obertura** (ambas profanas).

LAS FORMAS CLÁSICAS

FORMAS PROFANAS

La Sonata Bitemática–Tripartita:** Es lo que usualmente llamamos el primer tiempo de la sonata. La gran aportación de la sonata tripartita es la REEXPOSICIÓN, que aunque ya se utilizaba en el barroco, llega aquí a su máxima expresión. La sonata se compone de 3 secciones: exposición, desarrollo y reexposición.

En la exposición, se plantean los dos temas fundamentales (bitemática). Si el tema A es enérgico, el B es cantábil, si A es de carácter masculino, B es femenino y viceversa.

Vamos a hacer el estudio de tonalidades con dos ejemplos:

Sonata en Do Mayor: Exposición: Tema A = Do M

Tema B = Sol M (*)

Puente modulante

Desarrollo: Libre; variación de A y B. Posible aparición de un tema nuevo (C, D...)

Reexposición: Tema A = Do M

Tema B = Do M

Sonata en Do menor: Exposición: Tema A = Do m

Tema B = Mi bemol M

Desarrollo: ídem

Reexposición: Tema A = Do m

Tema B = Do m

Es usual que la sonata vaya precedida de una introducción, y en ocasiones posee una coda o conclusión. Son importantes las sonatas de Beethoven, Mozart y Haydn.

(*) Beethoven fue el primero en variar este tono, y en lugar de ser en la dominante, lo hizo en el tercer grado (Mi M), en su sonata nº 21 Aurora. Posteriormente otros compositores lo hicieron en otras tonalidades.

El Lied de tres partes:** Es una composición generalmente con aire lento en la cual aparece al principio y al final un pasaje de similares características o igual, pero la segunda vez que aparece, de ser igual, está muy variado y en ocasiones amplificado. En medio se intercala otro tema que contrasta con el primero en diferentes parámetros como tempo, dinámica o tonalidad. Tiene forma ABA'.

El Minueto–Trío: Es una composición que consta de dos partes, minueto y trío, y la repetición del primero. El minueto es una composición breve de carácter galante (fue en la época galante cuando surgió) y ritmo ternario de tintes cortesanos que se divide asimismo en dos secciones que se repiten por medio de signos de repetición.

El Trío, igualmente breve, contrasta con el minueto generalmente en carácter y tonalidad, dado que si el minueto está en modo mayor, el trío está en el relativo menor, en el homónimo menor, o en un tono mayor cercano, y si el minueto está en modo menor, el trío siempre está en el homónimo mayor o en el relativo mayor (más frecuente este último). El trío también se divide en dos partes que se repiten. Al final del trío generalmente aparece la expresión Da Capo al Minueto, que quiere decir que hay que repetir el minueto

entero pero ahora sin repeticiones. Son importantes los minuetos de las sonatas y sinfonías de Haydn y Mozart.

El Scherzo**: Es una composición similar al minuetto trío, pero mucho más extensa y de impresión estética más considerada. Su inventor fue Beethoven que lo introdujo en sus sinfonías. Tiene la misma estructura que el minuetto-trío, pero se escribe todo casi siempre, es decir vuelve a aparecer escrito el scherzo tras el trío, generalmente variado.

El Rondó: Es una composición en la cual una serie de estribillos se alternan con las coplas o estrofas. Vamos a estudiar el rondó de 4 coplas (5 estribillos).

Estrillo(I) – Copla(I) – E(I) – C(V ó IV) – E(I) – C(rel. Menor u homónimo) – E(I) – C(I) – Estrillo+coda(I)

Son famosos los rondós de las sonatas y sinfonías de Haydn, Mozart y Beethoven.

La Variación: Es una forma musical en la que se expone el tema, que suele ser una mera estructura armónica muy simple, seguido de una serie indeterminada de variaciones. Existen tres tipos de variación:

–Variación melódica: cuando solo se varía la melodía introduciendo adornos

–Variación armónica: cuando solo se varía la armonía conservando el esqueleto armónico básico

–Gran Variación o Variación melódico–armónica: cuando se varían ambos parámetros.

Son famosas las variaciones de Haydn.

La sonata clásica: Se denomina sonata clásica, a un conjunto de 2,3 ó 4 (a veces más) movimientos con un nexo tonal de unión.

Sonata en 2 movimientos: 1ª Allegro (forma sonata bitemática–tripartita)

2ª Moderato(minuetto – trío o Scherzo)

Sonata en 3 movimientos: 1ª Allegro(forma sonata b–t)

2ª Andante o Adagio (Lied de tres partes)

3ª Presto (Rondó o sonata b–t)

Sonata en 4 movimientos: 1ª Allegro(forma sonata b–t)

2ª Andante o adagio (lied en tres partes)

3ª Moderato (minuetto–trío o Scherzo)

4ª Presto (Rondó o sonata b–t)

En ocasiones en el primer tiempo de la sonata aparece un Adagio con variaciones, que es una forma variación.

Existen sonatas a dúo, es decir, para dos instrumentistas. También tríos, cuartetos y quintetos, y sus diversas formaciones de cámara.

Cabe destacar las sonatas de Haydn, las 21 sonatas de Mozart y las 32 sonatas de Beethoven.

La Sinfonía: La sinfonía es una sonata monumental para la orquesta sinfónica clásica, donde cada instrumento es igualmente importante que los demás. Por su variedad de timbres y texturas, la sinfonía es la forma musical más importante. Haydn es el gran creador de la sinfonía y escribió 108 sinfonías catalogadas. Mozart escribió 41 y Beethoven 9. Los compositores del romanticismo también escribieron sinfonías mucho más extensas y bestiales que las de los clásicos introduciendo solistas e incluso coros. Como grandes sinfonistas tenemos: Brahms, Bruckner y Mahler.

El Concierto clásico con solista: Aunque ya había escrito conciertos Vivaldi y Bach, es con los clásicos donde el concierto con solista alcanza su plenitud, en particular con los 27 conciertos para piano y orquesta de Mozart. El concierto es una obra compuesta para un instrumento solista (piano, violín, clarinete, flauta, cello, etc.) con el acompañamiento de la orquesta. El solista dialoga con la orquesta y éste tiene toda la importancia. Posteriormente con los románticos, el solista no dialogará, sino que luchará de forma descomunal con la orquesta. Las partes solistas de los conciertos suelen ser de una dificultad enorme para el lucimiento del solista.

Adopta la forma de la sonata clásica en tres movimientos (a veces más), pero con sutiles diferencias:

En el allegro inicial, la exposición se realiza dos veces, una a cargo de la orquesta sola y la segunda orquesta y solista juntos. Un poco antes de finalizar el primer movimiento, el solista realiza una cadenza, que es un pasaje extremadamente virtuosístico, que antiguamente improvisaba el solista (ahora se escriben), y que servía para el lucimiento del solista.

El adagio es idéntico a la sonata.

El presto final, es un rondó. El estribillo se ejecuta cada vez que sale, dos veces: la primera vez lo ejecuta el solista solo, y la segunda vez la orquesta sola. Poco antes del final suele haber otra cadenza.

Los compositores románticos, no siguen este esquema, sino que introducen grandes modificaciones. Grandes conciertos son los de: Tchaikowsky, Rachmáninoff y Brahms.

El Divertimento: Es una forma menor. Es una sonatina para un instrumento a solo o para un pequeño conjunto instrumental de cámara. Escribieron divertimentos Haydn y Mozart.

FORMAS RELIGIOSAS

La Misa: Es una forma que ya cultivaron los barrocos, pero que los clásicos y románticos llevaron a su culmen. La misa consta de dos tipos de cantos: ordinario y propio.

El ordinario es la parte de la misa que se canta siempre, sea cual sea el día y el periodo del año litúrgico: Kyrie eleison (Señor ten piedad), Introito, Ofertorio, Gloria, Agnus Dei (cordero de Dios), Benedictus (bendito el que viene...), Comunión,...

Pertenecen al ordinario aquellos que dependen del día del año litúrgico: lecturas, Gradual, Tracto, Secuencia, Sermón, Aleluia, Letanías de los Santos.

Existen misas de gloria para días festivos, y misas de Requiem para funerales.

Son famosas la Misa Solemnis de Beethoven, la Misa de la Coronación y la Misa de Requiem de Mozart.

Algunos románticos: Brahms :Un Requiem Alemán

Pucini: Misa de Gloria

Otras obras religiosas: Motetes, Oratorios...

FORMAS DEL ROMANTICISMO

Durante el romanticismo se siguen utilizando las formas clásicas con profusión, pero se crean otra serie de obras mucho más breves y simples, que toman los románticos para la mejor plasmación de su pensamiento romántico.

La Bagatela: Es una obra de pequeñísimas dimensiones donde se plasma una sencilla idea melódica.

El Nocturno: Es una obra breve de carácter intimista y patético – romántico. Adopta como casi todas las formas menores el tipo ternario ABA. Destacan los nocturnos de Chopín y Field.

La Polonesa: Es una danza de origen polaco, de ritmo ternario y velocidad moderada. Su carácter es épico y apasionado. El máximo exponente lo conforman las polonasas de Chopín.

La Mazurca: Es una danza nacional polaca un poco más lenta que el vals y de ritmo ternario. Posee un estilo viril y rítmico. Destacan las de Chopín.

El Vals: Es una forma danzable en 3 por 4 y de carácter diverso. Suele tener varias partes llamadas números y se han escrito vales para muy diversas formaciones y situaciones. Componen vales: Chopín, Schubert, Schumann... llegando al culmen con Johan Strauss padre e hijo.

Otras formas menores: Capricho, Escocesa, Estudio, Fantasía, Impromptu, Momento Musical, Rapsodia, Romanza sin Palabras, Marcha, Tarantela, Pastoral, Balada, Berceuse, Barcarola, etc

La Ópera: Es una obra escénica en la que el canto, la orquesta, el montaje escénico y la danza unidos por un texto de un poema dramático, constituyen una obra-espectáculo que se representa en los teatros.

Los inicios de la ópera son muy lejanos, escribiéndose óperas ya en Grecia con el nombre de Tragedias. Monteverdi en el renacimiento también escribió óperas ya propiamente dichas, siguiéndole en el clasicismo Gluck, Mozart y la única de Beethoven. Pero es con los románticos con los que se alcanza la plenitud de la forma. La ópera se basa en un texto literario llamado Libreto.

Existen varios estilos de ópera: ópera italiana, francesa, alemana, etc.

Existen varios tipos de ópera:

- Gran Ópera: Son las que reúnen todos los elementos teatrales como ballet, decorados y grandes masas de gente. Se divide en tres, cuatro o cinco actos, y estos a su vez se dividen en escenas.
- Ópera Cómica: No necesariamente es de tema gracioso, sino lo característico es que se alternan trozos cantados con trozos recitados o hablados como la Zarzuela o el Singspiel alemán.
- Ópera Bufo: De trama jocosa.
- Ópera de Cámara: Intervienen pocos personajes y se representa en salones pequeños. Extensión reducida.
- Drama Lírico: Es una composición teatral en la que texto y música son de igual importancia artística quedando fundidas en un todo. Se enlazan las escenas entre sí, formando un acto continuo e independiente mediante la utilización, en el caso de Wagner, del leit – motiv.
- Zarzuela: Obra lírica típicamente española en las que se alternan fragmentos cantados y hablados con raíces y aires populares.

- Otros: Sainete Lírico,

Los elementos de la ópera son:

- Recitativo: es una declamación melódico–musical. Las hay al estilo seco cuando la narración es sostenida por los acordes de un clavecín, y estilo expresivo cuando está sustentado por diálogos con la orquesta.
- Gran Aria, aria de bravura, aria da capo o simplemente Aria: Es una pieza lírica y muy expresiva de forma mas o menos libre (generalmente lleva el esquema ABA'), compuesta con abundantes pasajes brillantes y difíciles para el lucimiento del divo.
- Arieta: Similar al aria pero más reducida.
- Cavatina: Es el aria de salida de un cantante; es la primera aria que canta.
- Romanza: es similar al aria pero de tema amoroso y que se alterna con arias, dúos o concertantes.
- Dúo, Terceto, cuarteto...: Es una pieza similar al aria en la que toman parte dos, tres, cuatro o más cantantes.
- Concertante: Pieza en la que toman parte solistas, coro y/u orquesta. Suele presentarse al final de un acto.
- Ritornello: Es una frase musical interpretada por instrumentos, que sirve de introducción y de final a la voz.

Los finales de los actos y de las óperas, están coronados por fragmentos engrandecidos por conjuntos de solistas, coros y orquesta.

Las óperas suelen llevar preludios a los actos, interludios y postludios o epílogos.

El primer preludio de la ópera (que siempre lo hay), se es importante se denomina Obertura: Es una pieza meramente instrumental donde se exponen los temas importantes que van a desarrollarse durante la ópera. Adopta varios esquemas (francés: Lento–Rápido–Lento, o el alemán Rápido–Lento–Rápido).

El interludio es menos común, y se ejecuta entre dos escenas o actos, muchas veces debido a necesidades técnicas de colocación de decorados o atrezzo.

El postludio es más raro todavía, se ejecuta al final de la ópera y sirve de resumen musical, al mismo tiempo que la obertura lo era de exposición.

Óperas famosas:

- Orfeo de Monteverdi
- Ifigenia en Táuride de Gluck
- La Flauta Mágica de Mozart
- Fidelio o Leonora de Beethoven
- Aída y El Nabucodonosor de Verdi
- El Barbero de Sevilla de Rossini
- Madam Butterfly de Puccini
- El Anillo del Nivelungo, La Walquiria, Tristan e Isolda de Wagner
- Lulú de Alban Berg

El Poema Sinfónico: Es una obra romántica instrumental para orquesta. Se desarrolla de forma libre un asunto poético, dramático o descriptivo. Es una música programática, es decir, que intenta expresar algún texto histórico, una leyenda, una fábula, amores, pero sin texto cantado ni recitado. Es una obra de carácter pintoresco y colorista, con gran número de onomatopeyas musicales que intentas expresar el tema. De Liszt son: Mazeppa, Hamlet. De Berlioz su Sinfonía Fantástica y de Sibelius Finlandia.

Destacan los poemas sinfónicos de Richard Strauss: Don Juan y Así habló Zaratustra.

El Lied Romántico: Lied en alemán significa canción de concierto. Su estructura es tripartita como el de la sonata. El más habitual es el escrito para voz y piano. Puede tener estribillos y están basados en textos de poetas famosos de la época.

Los hay binarios (AA' o AB) y ternarios, aunque es este último el más típico.

Es una pieza de cortas dimensiones y muy expresiva, que puede llevar una pequeña introducción y una pequeña coda. Destacan los lieder de Franz Schubert, que compuso más de 500.

FORMAS DEL RENACIMIENTO

Motete, Ricercare, Madrigal.

Existen muchas más formas musicales y combinaciones de las anteriores, pero dada su rareza no las vamos a estudiar.

Estos apuntes se complementan con el análisis y audición de los ejemplos citados en el texto.

9

1