

Tema 2

Análisis de melodía

MELODÍA

Se forma por una serie de sonidos que presentan un determinado ritmo, y van formando fragmentos que tienen un sentido musical específico.

ELEMENTOS QUE FORMAN UNA FRASE MELÓDICA

a) Célula b) Semifrase c) Frase d) Periodo

A) CÉLULA

Es un conjunto de elementos musicales que se presentan formando una unidad, la cual puede ser:

1. Rítmica: Como ocurre en los instrumentos de percusión sin sonido determinado
2. Melódica: Cuando la sucesión de sonidos no tiene un ritmo determinado
3. Melódico-rítmica: Cuando la sucesión de sonidos presenta un ritmo específico
4. Armónica: Cuando la melodía tiene como base elementos armónicos, es decir acordes.

EJEMPLOS

2. Melódicas

3. Melódico-rítmicas

4. Armónicas

B) SEMIFRASE

Es un conjunto de células que tiene un sentido específico, el cual forma parte de otro mayor, y su comienzo y finalización se determinan por la cadencia que puede ser suspensiva o conclusiva.

Según el número de compases que tiene puede ser: Binaria, Ternaria o Cuaternaria

Binaria	Ternaria	Cuaternaria
		
2 compases	3 compases	4 compases

B) FRASE

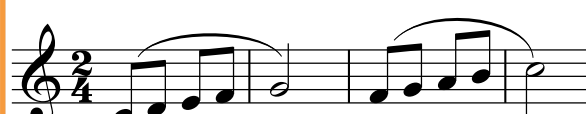
Es un conjunto de semifrases que tiene un sentido completo, el cual, puede formar parte de otro mayor, y puede tener una cadencia suspensiva o conclusiva, así como puede cerrar el discurso musical.

Según el número de semifrases que tiene puede ser: Binaria, Ternaria o Cuaternaria

La frase, también puede ser irregular y constar de semifrases binarias y ternarias, al mismo tiempo.

Se llama FRASE CUADRADA cuando consta de 4 semifrases iguales.

EJEMPLOS CON SEMIFRASES BINARIAS

FRASE BINARIA	FRASE TERNARIA
	
2 semifrases	3 semifrases

FRASE CUATERNARIA

4 Semifrases
Esta es, también, cuadrada

B) PERÍODO

Es un conjunto de frases que tiene sentido completo y cuya cadencia suele ser conclusiva, aunque, puede estar, o no, en el tono principal. Según el número de compases que tiene puede ser: Binaria, Ternaria o Cuaternaria

FRASE A + FRASE B = PERIODO BINARIO

Marcha militar

Schumann, op. 6
Album de la juventud

Tonalidad Sol M

FRASE A cuadrada

semifrase cuaternaria

semifrase cuaternaria

cadencia conclusiva en Sol M

cadencia conclusiva en Re M

semifrase cuaternaria

semifrase cuaternaria

cadencia conclusiva en Sol M

cadencia conclusiva en Re M

FRASE B cuadrada

semifrase cuaternaria

semifrase cuaternaria

cadencia conclusiva en Sol M

cadencia suspensiva en Sol M

semifrase cuaternaria

semifrase cuaternaria

cadencia conclusiva en Sol M

cadencia conclusiva en Sol M

TIPOS DE COMIENZO Y FINALIZACIÓN DE UNA FRASE MELÓDICA

Para diferenciar los tipos de comienzo y finalización en una frase melódica, hay que tener en cuenta la posición del ICTUS.

EL ICTUS

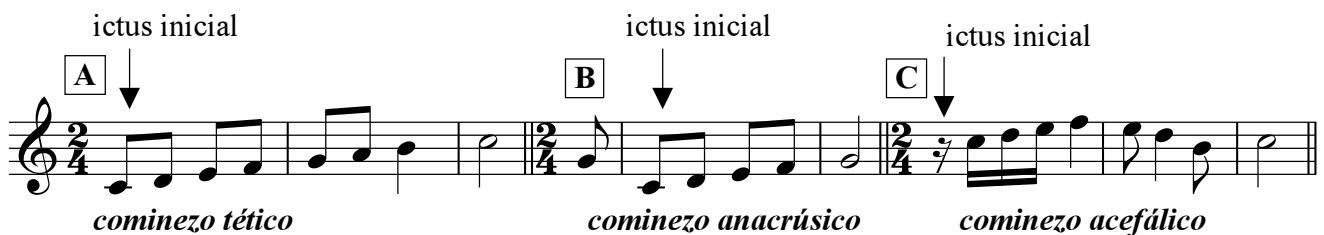
Es el primer y último acento fuerte que aparecen en una melodía

TIPOS DE COMIENZO

Según la posición del ictus, los comienzos pueden ser:

- A. **Tético.** Si la primera nota coincide con el ictus inicial
- B. **Anacrúsico.** Si la primera nota va antes del ictus inicial
- C. **Acefálico.** Si la primera nota va después del ictus inicial.

EJEMPLOS

TIPOS DE FINAL

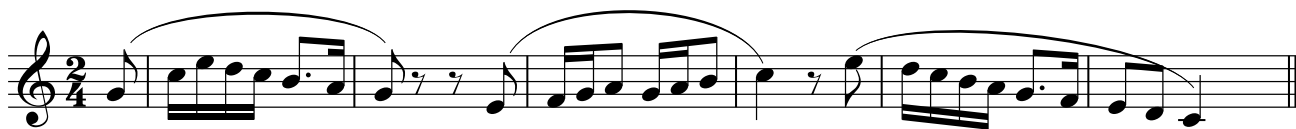
- A. **Masculino.** Si la última nota coincide con el ictus final
- B. **Femenino.** Si la última nota va después del ictus final

EJEMPLOS

FORMA DE CONTAR COMPASES

En el inicio, las anacrusas nunca se cuentan como compases, por lo que se comienza a contar en el primer compás que hay después de ellas. Sin embargo, si el final de una frase o semifrase cae en la primera parte de un compás cualquiera, éste se cuenta entero como perteneciente a la frase anterior, dejando libre el resto del compás, ya que éste puede ser el comienzo de la frase siguiente.

Análisis de la frase anterior

Comienzo anacrúsico. Final Femenino. Tonalidad de Do mayor

Es una frase ternaria que consta de 3 semifrases binarias, con un total de 6 compases

El Clavinova

Se conoce, popularmente, al piano eléctrico como clavinova, sin embargo este es un nombre comercial de Yamaha.

A diferencia de otros teclados electrónicos está diseñado para que su ataque sea similar al de un piano acústico, incluyendo los pedales, los cuales se utilizan del mismo modo.

En vez de usar martillos para golpear las cuerdas se emplean sensores, para detectar cuando una tecla es pulsada y con qué intensidad.

También suelen incluir un sistema MIDI para conectarse digitalmente a otros aparatos musicales como secuenciadores y sintetizadores.

Ejercicio teórico A

1. Escribe el acorde de séptima de dominante en sus 4 posiciones y con sus cifrados

Si $\flat$ M

Mi M

2. Escribe el acorde de séptima de sensible en sus 4 posiciones y con sus cifrados

Fa M

Sol M

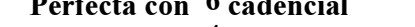
A musical staff with two systems. The first system is labeled 'Fa M' and the second system is labeled 'Sol M'. Each system consists of a grand staff with a treble clef on the top line and a bass clef on the bottom line. The staff is empty, with only the clefs and the system dividers visible.

3. Escribe el acorde de séptima disminuida en sus 4 posiciones y con sus cifrados

Re M

Mi m

4. Escribe las siguientes cadencias en el tono de Fa m

Perfecta con 6 cadencial 4	Perfecta con subdominante	Plagal
		

5. Escribe las notas que faltan para completar los siguientes acordes

5 6 5 6 5 +4 6 +6 5 5 6 7 5

8 4 +

6. Escribe las notas que faltan para completar los siguientes acordes

Cm Fm G7 C Dm A7 D E7 Am G F#7dim G7 Cm

7. Analiza la siguiente melodía indicando, tipo de comienzo y de finalización, tonalidad, nº de compases, tipo de frase y de semifrases, así como el lugar donde comienza y termina cada una, y la posición del ictus.

COMPASES DE AMALGAMA CON ESTRUCTURA VARIABLE

La estructura variable en los compases de amalgama consiste, en que, dentro de cada compás, los cuales no llevan línea discontinua, y, según indique la articulación, puede ser 3, 2 para los de 5, y en el siguiente, 2, 3, ó, 4, 3, para los de 7 y en el siguiente 3, 4.

Lo importante es, observar la articulación, y la forma de presentarse los grupos de valoración especial, y ver de qué modo se reparten los pulsos dentro de cada compás.

Ejercicio rítmico -A-

♩ = 52

1

♩. = 46

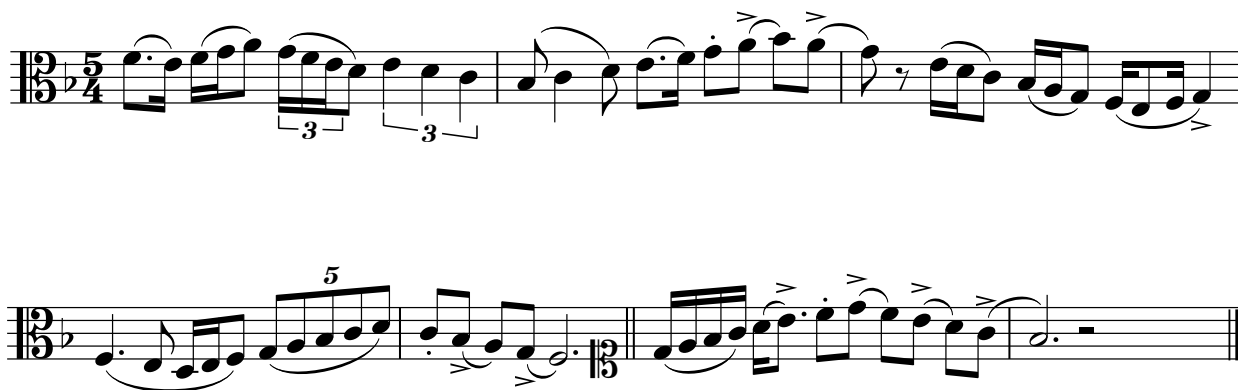
2

4

Lectura de claves

$\text{♩} = 48$

A

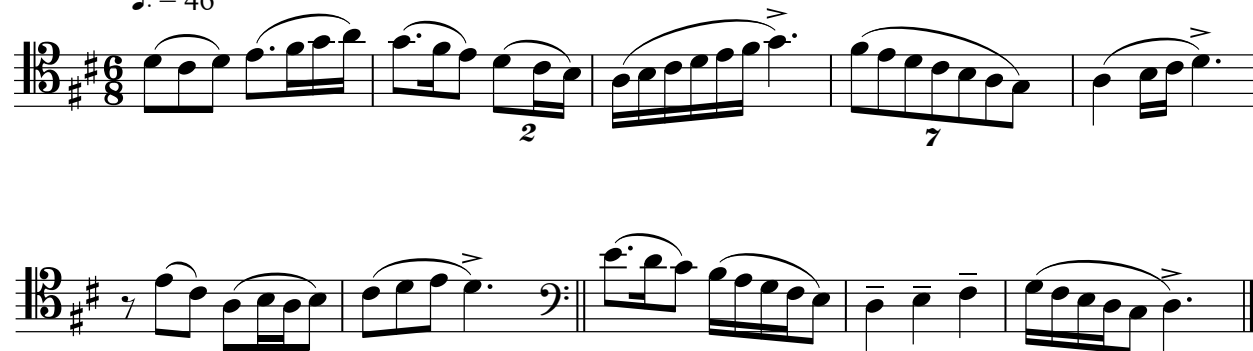
$\text{♩} = 50$

B

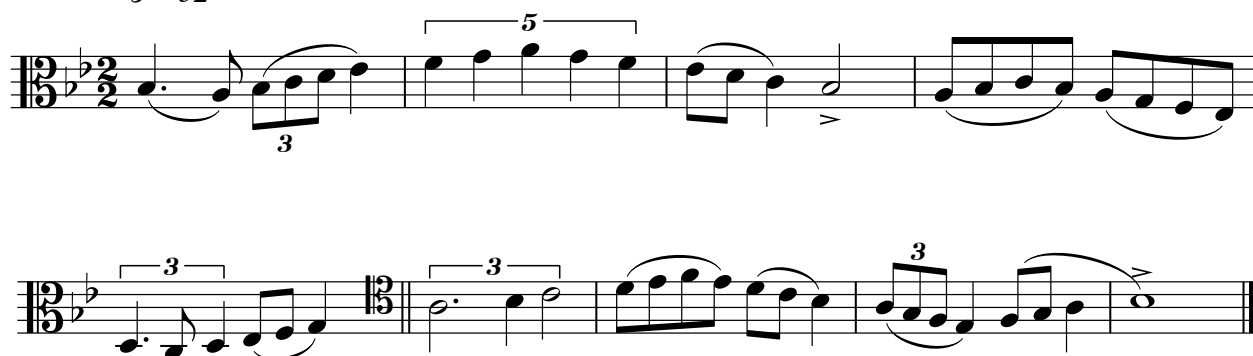
$\text{♩} = 46$

C

$\text{♩} = 52$

D

Lectura de adornos

A

B

(a1)

Estilos del S. XX

El Impresionismo

Surge para crear una impresión determinada en el oyente, intentando que éste, al escuchar una obra pueda ver en su mente la imagen que la música desea reflejar, utilizando, para ello, nuevas armonías, así como giros melódicos, estructuras y ritmos muy específicos.

El Dodecafonismo

Se basa en la elaboración de una serie, en la que se encuentran, de forma aleatoria, los doce sonidos que componen el sistema musical temperado, en la que se pueden mezclar bemoles con sostenidos. Una vez elaborada se puede tocar o leer de forma original, o retrogradada, es decir de derecha a izquierda, así como sus distancias se pueden invertir, interpretándola invertida, o retrogradando la inversión.

El Serialismo

Es un método de composición que utiliza grupos de notas que siguen un orden determinado, lo cual tiene una gran vinculación con el dodecafonismo, pero se diferencia de él, en que la duración, altura y timbre se presentan ordenados. Entre 1920 y 1940 toma mucha importancia, siendo el eje de los elementos musicales, pero a partir de los años 80 pierde interés.

Ejercicio de entonación - A -

Andantino Amabile

Measures 1-5 of the exercise. The music is in 6/8 time. The right hand (treble clef) features a melody with eighth and sixteenth notes, including slurs and accents. The left hand (bass clef) provides a harmonic accompaniment with chords and moving lines. The dynamic marking *mf* is present in both staves.

Measures 6-10 of the exercise. The right hand continues the melodic line with various intervals and slurs. The left hand maintains the accompaniment with chords and moving lines. The dynamic marking *mf* is present in both staves.

Measures 11-15 of the exercise. The right hand features a melodic line with slurs and accents, including a double bar line and a repeat sign. The left hand provides a harmonic accompaniment with chords and moving lines. The dynamic marking *mf* is present in both staves.

Animato

16

16

mf

mf

22

22

mf

29

29

mf

mf

34

34

Ejercicio a 3 voces

Allegretto

First system of the exercise, measures 1-6. It consists of three staves labeled A, B, and C. The key signature has three flats (B-flat, E-flat, A-flat) and the time signature is 2/4. Staves A and B start with a piano (*P*) dynamic and include a crescendo (*cresc...*) marking. Staff C also starts with a piano (*P*) dynamic and includes a crescendo (*cresc...*) marking.

Second system of the exercise, measures 7-13. It consists of three staves. Measures 7-12 are marked with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The system concludes with a double bar line at measure 13.

Third system of the exercise, measures 14-17. It consists of three staves. The system concludes with a double bar line at measure 17.

Fourth system of the exercise, measures 18-21. It consists of three staves. Measures 18-20 are marked with a crescendo (*cresc...*). The system concludes with a double bar line at measure 21.

Melodía para transportar cantando

Realiza un transporte de 2ª M descendente y otro de 3ª m descendente

Andantino

MODULACIÓN O CAMBIO DE TONALIDAD

Es otro aspecto que podemos observar en cualquier melodía
Esta se produce de cuatro formas diferentes:

- a) Por nota común
- b) Por cromatismo
- c) Por enarmonía
- d) Por cambio de modo

A) POR NOTA COMÚN

Se da cuando una nota es común a dos tonalidades diferentes. Suele producirse entre tonos cercanos

B) POR CROMATISMO

Se produce una sucesión cromática y entramos, de este modo, en una nueva tonalidad. Se puede producir entre tonos cercanos o lejanos

C) POR ENARMONÍA

Se produce cuando se enarmoniza una nota, y por medio de esta enarmonía se encuentra un nuevo tono. Se produce entre tonos lejanos

D) POR CAMBIO DE MODO

Se produce cuando, utilizando la misma escala, la 3ª del acorde de tónica se mayoriza. Se utiliza siempre el homónimo. También se produce a la inversa de mayor a menor

CADENCIA MELÓDICA

Las cadencias melódicas, al no llevar un acorde que defina su armonía, sólo se pueden clasificar en conclusivas o suspensivas.

Son conclusivas, todas las que nos dan sensación de final absoluto, lo cuál puede ocurrir al final de la composición musical o de una frase o semifrase.

Son suspensivas las que habiendo finalizado una frase o semifrase dejan la música en el aire y dan sensación de continuidad.

Por este motivo, al realizar un análisis de melodía, se puede indicar, al final de cada frase, semifrase o periodo, si la cadencia es conclusiva o suspensiva, pero no se puede especificar si es perfecta, plagal, o rota.

Xilófono

Es un instrumento de percusión con altura definida, ya que cada lámina se afina según un sonido determinado de la escala cromática de nuestro sistema musical, siendo, el orden, similar al del teclado de un piano. Su timbre es más vivo que el de la marimba, siendo ésta de las mismas características técnicas, y su registro más bajo.

Ejercicio teórico -B-

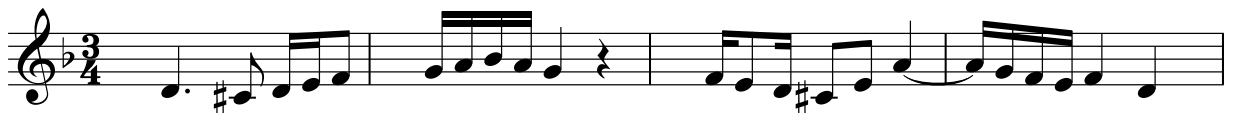
1. Analiza la siguiente melodía indicando: tipo de comienzo y de finalización, n° de compases, tonalidad, tipo de frase, número de semifrases y sus tipos

2. Analiza la siguiente melodía indicando: tipo de comienzo y de finalización, n° de compases, tonalidad, tipo de frase, número de semifrases y sus tipos

3. Analiza la siguiente melodía indicando: tipo de comienzo y de finalización, n° de compases, tonalidad, tipo de frase, número de semifrases y sus tipos

4. Indica las modulaciones que se producen en el siguiente fragmento y el procedimiento que se sigue

Ejercicio rítmico - B-

♩ = 40

5

5

♩ = 46

6

6

♩ = 50

7

♩ = ♩

♩ = ♩

compás de amalgama con estructura variable

♩ = 54

8

♩ = ♩

♩ = ♩

♩ = ♩

Lectura de claves

♩ = 48

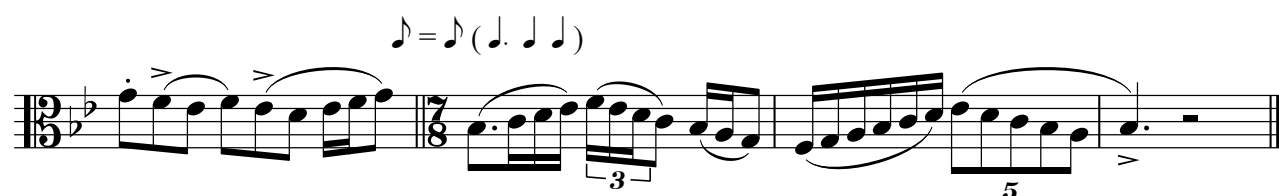
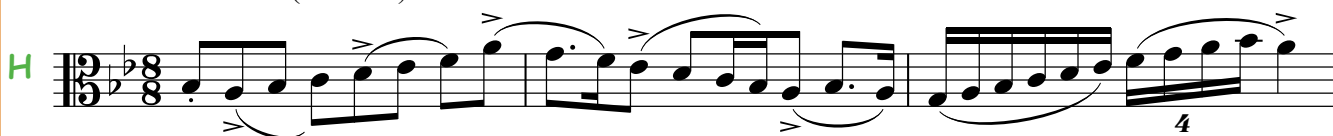
♩ = 120 (♩ . ♩ ♩)

♩ = 50

♩ = 120 (♩ . ♩ ♩)

Lectura de adornos

The 'C' section of the song is written in 2/4 time. It consists of two staves of music. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The melody starts with a quarter note G4, followed by a quarter note A4, then a quarter note B-flat4. The second staff continues the melody with a quarter note C5, followed by a quarter note B-flat4, then a quarter note A4. The section ends with a double bar line.

Ejercicio de entonación - B -

Andantino nobile

The image displays a musical score for the song "The Rose Tree". It is written for a voice and piano. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is common time (C). The score is divided into two systems, each containing three staves: a single staff for the voice and a grand staff (treble and bass clef) for the piano.

System 1:

- Voice Staff:** The melody begins with a quarter note G4, followed by a quarter note A4, and a dotted quarter note B4. This is followed by a half note G4, a quarter note F4, and a quarter rest. The next measure contains a quarter note E4, a quarter note D4, and a quarter note C4. The final measure of the system features a triplet of eighth notes: B4, A4, and G4, followed by a quarter note F4.
- Piano Staff:** The accompaniment starts with a half note G4 in the right hand and a half note G2 in the left hand. The second measure has a half note A4 in the right hand and a half note A2 in the left hand. The third measure consists of a half note B4 in the right hand and a half note B2 in the left hand. The fourth measure has a half note G4 in the right hand and a half note G2 in the left hand. The fifth measure has a half note F4 in the right hand and a half note F2 in the left hand. The sixth measure has a half note E4 in the right hand and a half note E2 in the left hand. The seventh measure has a half note D4 in the right hand and a half note D2 in the left hand. The eighth measure has a half note C4 in the right hand and a half note C2 in the left hand. The final measure of the system features a triplet of eighth notes: B4, A4, and G4 in the right hand, and a triplet of eighth notes: B2, A2, and G2 in the left hand.

System 2:

- Voice Staff:** The melody begins with a quarter note G4, followed by a quarter note A4, and a quarter note B4. This is followed by a half note G4, a quarter note F4, and a quarter note E4. The next measure contains a quarter note D4, a quarter note C4, and a quarter note B3. The final measure of the system features a quarter note A3, a quarter note G3, and a quarter note F3.
- Piano Staff:** The accompaniment starts with a half note G4 in the right hand and a half note G2 in the left hand. The second measure has a half note A4 in the right hand and a half note A2 in the left hand. The third measure consists of a half note B4 in the right hand and a half note B2 in the left hand. The fourth measure has a half note G4 in the right hand and a half note G2 in the left hand. The fifth measure has a half note F4 in the right hand and a half note F2 in the left hand. The sixth measure has a half note E4 in the right hand and a half note E2 in the left hand. The seventh measure has a half note D4 in the right hand and a half note D2 in the left hand. The eighth measure has a half note C4 in the right hand and a half note C2 in the left hand. The final measure of the system features a quarter note B4, a quarter note A4, and a quarter note G4 in the right hand, and a quarter note B2, a quarter note A2, and a quarter note G2 in the left hand.

The score includes dynamic markings such as *mf* (mezzo-forte) and *f* (forte), as well as articulation marks like accents and slurs. The piece concludes with a double bar line and a key signature change to two flats (B-flat and E-flat).

9 $\text{♩} = \text{♩}$

P dolce

P dolce

18 $\text{♩} = \text{♩}$

mf

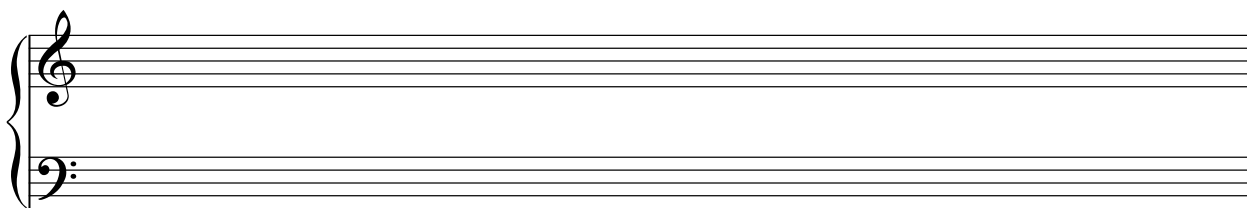
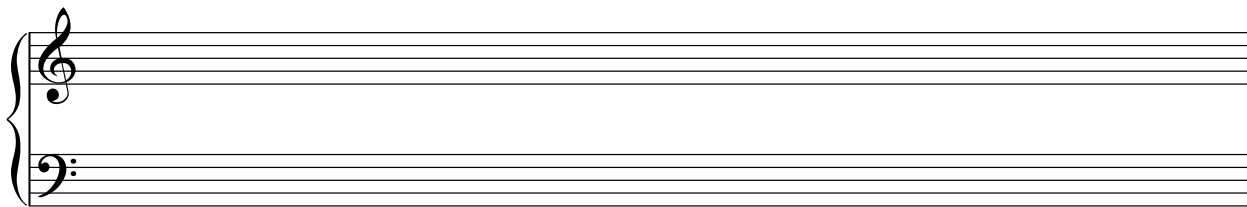
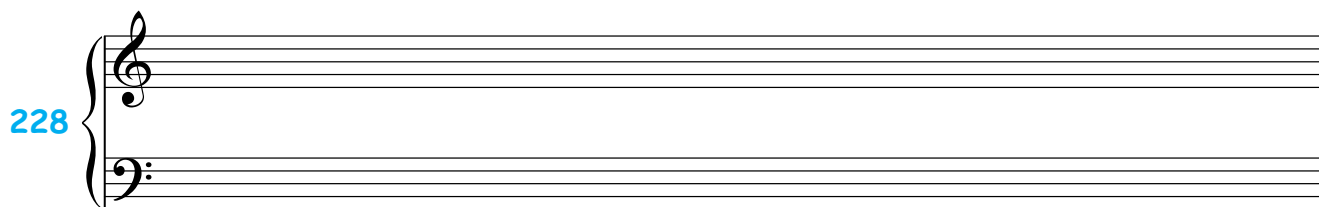
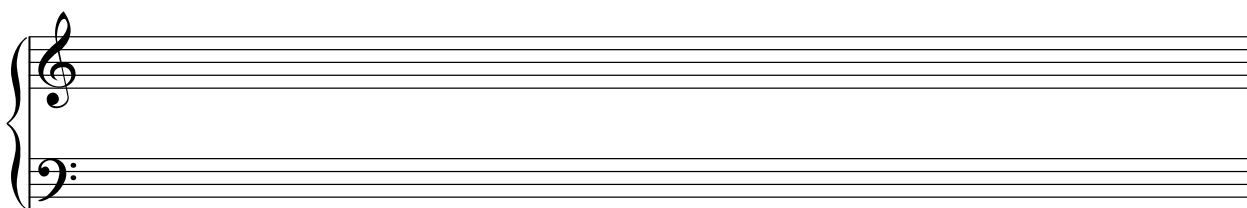
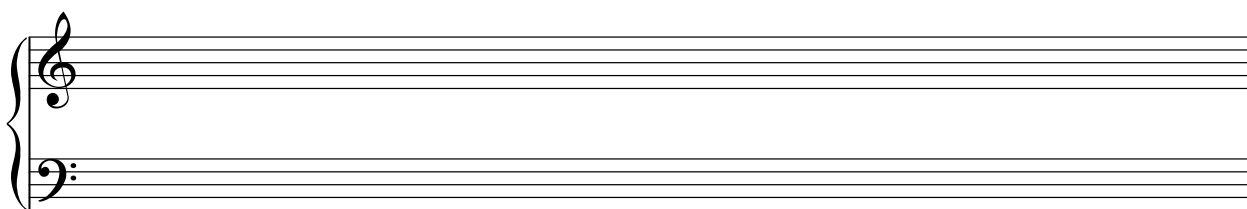
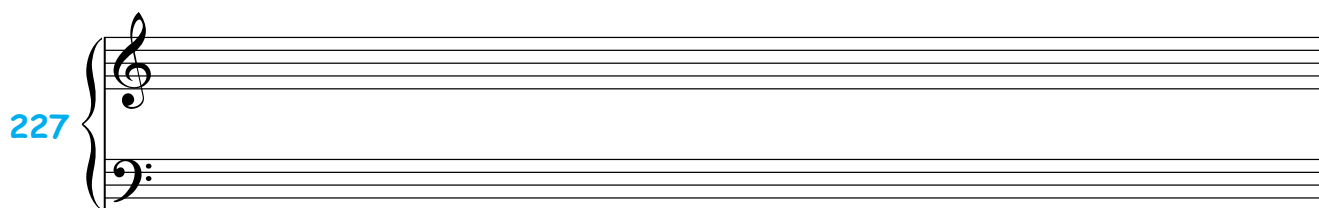
mf

25

dim e rit...

dim e rit...

Dictado musical

Manuel de Falla

Nace en Cádiz en 1876 y muere en Argentina en 1946, fue un compositor español de los más carismáticos de la primera mitad del siglo XX. En 1896 comenzó sus viajes a Madrid hasta que fue admitido en el Real Conservatorio de Música donde finalizó sus estudios con las máximas calificaciones, así como con premio extraordinario.

En todo momento él componía, pero es a partir de 1900 cuando compone obras de más importancia. Los años de composición en Madrid finalizaron con la elaboración de “La vida Breve” con la que consiguió el primer premio en un concurso convocado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Cádiz.

En 1907 se afincó en París entrando en contacto con Claude Debussy, lo cual influyó directamente en su forma de componer posterior. Una de sus obras internacionalmente conocida es El Amor Brujo.

Obras más representativas

Noches en los jardines de España, El amor Brujo, Los amores de la Inés, La vida Breve, El retablo de Maese Pedro. Obras para orquesta, para coro, para instrumentos solistas, Nocturno, Mazurca, Canciones, Fantasía Bética, Suites, Vals, etc...

Audición recomendada

El amor Brujo