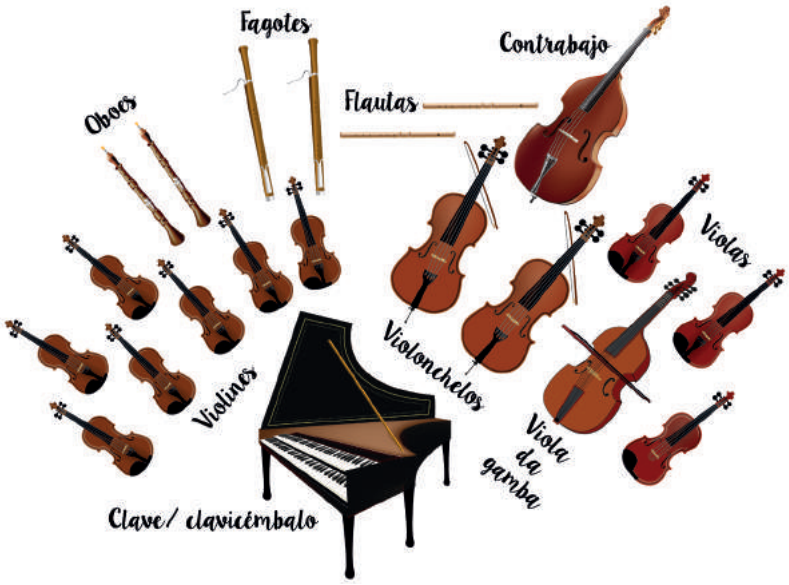
LA ORQUESTA

"La orquesta es un todo, es un gigantesco instrumento musical"

La palabra "orquesta" procede del griego y su significado originalmente era "el lugar donde el coro cantaba y bailaba". Actualmente el término hace referencia al conjunto de instrumentistas que interpretan obras musicales.

A lo largo de la historia, la orquesta ha evolucionado a lo que conocemos hoy en día, pero esta gran agrupación no siempre ha tenido el mismo aspecto:

LA ORQUESTA BARROCA (1600-1750)



La orquesta nace en este periodo en gran parte gracias a la aparición de grandes luthiers como Stradivari (cuerda) o la familia Hotteterre (viento-madera) que perfeccionaron técnicamente los instrumentos, así se comenzó a separar la música instrumental de la música vocal, adquiriendo cada vez más importancia.

Arcangelo Corelli y Antonio Vivaldi fueron principales compositores de esta nueva forma musical: el *concerto grosso*.

**Concerto grosso (gran concierto) es una de las formas musicales más importantes del Barroco. En él, uno o varios solistas "dialogan" con el resto de la orquesta.*

La formación básica de la orquesta en este periodo era variable, ya que dependía de los músicos disponibles en un determinado momento y lugar, aunque generalmente se componía en su gran parte por instrumentos de cuerda y un bajo continuo (generalmente el clave, también llamado clavicémbalo), incorporando a veces instrumentos de viento-madera y viento-metal.

El clavecinista era quien desde su instrumento dirigía al resto, colocándose en el centro del conjunto de forma que pudiera ser escuchado y visto por la formación.

AUDICIÓN DE LA ORQUESTA BARROCA

Concerto grosso en Re menor. Op. 3 No. 11. RV 565. Allegro. Antonio Vivaldi.

El Concerto Grosso en Re menor de Antonio Vivaldi (1678-1741) pertenece a la colección "L'estro Armonico" (Inspiración Armónica) compuesta por 12 conciertos escritos en 1711. Esta colección hizo aumentar la reputación del compositor dentro del panorama musical de la época.

Posteriormente Johann Sebastian Bach hizo transcripciones de algunos de estos conciertos, éste fue adaptado para órgano.

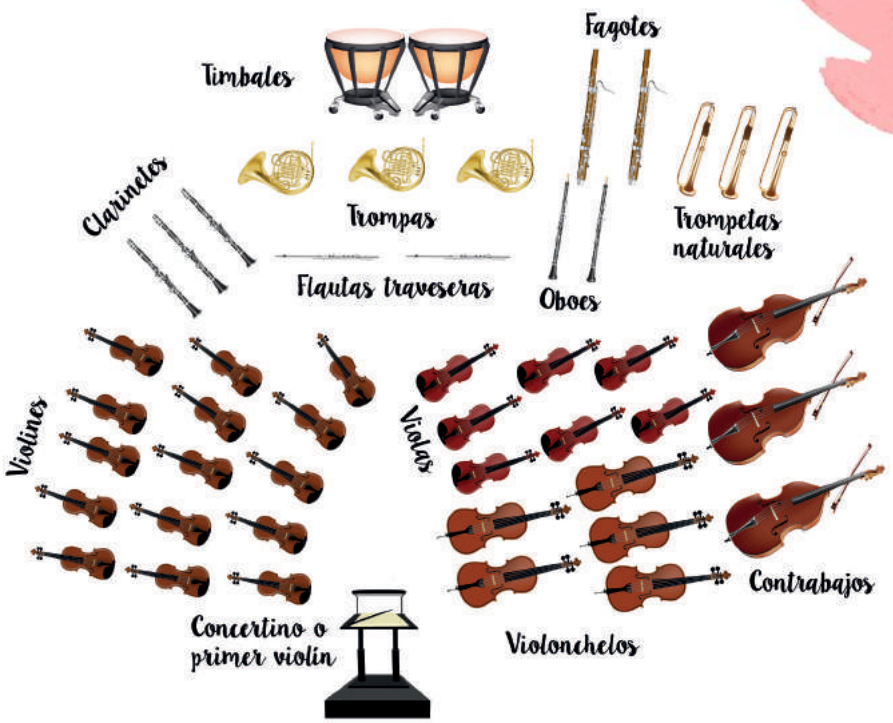
PISTA 20

LA ORQUESTA CLÁSICA (1750-1820)

El concertino o primer violín es el que asume la dirección del conjunto, aunque progresivamente se va imponiendo la figura del director frente a la orquesta.

En el periodo clásico la orquesta vivió su mayor evolución y desarrollo, fue una era relevante que estableció importantes normas de composición y estructura. La organización de la orquesta empezó a aproximarse a la actual, aunque su tamaño todavía era muy reducido.

Se comenzaron a incorporar instrumentos cada uno con una función determinada, el fagot que no siempre formaba parte de la orquesta, empezó a ser utilizado regularmente, las trompas y las trompetas pasaron a ocupar el papel de *"pedales de la orquesta"* , este hecho disminuyó de forma progresiva la aparición del bajo continuo (clave o clavicémbalo) muy utilizado en el periodo anterior.



Uno de los instrumentos que tendría una prestigiosa evolución en esta época fue el clarinete, convirtiéndose en un instrumento fijo de la orquesta. Hay que destacar que Wolfgang Amadeus Mozart fue una pieza clave para abrirle camino.

El concerto grosso del periodo barroco sería reemplazado por el concierto clásico para solista y orquesta, en el que se permitía mostrar el virtuosismo del solista.

Dos ciudades fueron los centros de producción musical orquestal más importantes de la época: Mannheim y Viena. La orquesta de Mannheim (Alemania) fue una de las más populares ya que era disciplinada y estable, y la primera en utilizar términos dinámicos como el *crescendo* o el *diminuendo,* entre otros.

A diferencia del periodo barroco, que los conciertos estaban reservados para grupos de gente privilegiada, en la época clásica los conciertos comienzan a ser públicos, pero los asistentes no permanecían en silencio como en la actualidad, sino que charlaban, se quedaban dormidos…se dice que Joseph Haydn escribió su Sinfonía n°94, también llamada *"Sorpresa o la del toque de timbal" para despertarlos.*

AUDICIÓN DE LA ORQUESTA CLÁSICA

Sinfonía nº 40 en Sol menor. K. 550. Allegro assai. Wolfgang Amadeus Mozart.

Una de las formas musicales más importante del Clasicismo fue la Sinfonía, etimológicamente significa "sonar juntos".

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) escribió esta obra en un solo mes, en el verano de 1788 y es la penúltima y una de las más relevantes sinfonías del compositor, está estructurada en cuatro movimientos: molto allegro, andante, menuetto y allegro assai.

El manuscrito original de la partitura no tiene apenas correcciones, se dice que la melodía surgió de su mente expresando sus sentimientos más profundos, ya que no la escribió por encargo, sino "para sí mismo".

PISTA 21

LA ORQUESTA ROMÁNTICA (1820-1880)

Ludwig van Beethoven (1770-1827), el músico de la transición entre el Clasicismo y el Romanticismo, fue una figura clave en la evolución de la orquesta ya que, aparte de ampliar el número de instrumentos, les encomendó un valor expresivo hasta entonces nunca visto.

Posterior a Beethoven, en el periodo romántico, la orquesta fue aumentando de tamaño, en gran parte gracias al perfeccionamiento de los mecanismos y a la introducción de las válvulas en los instrumentos de viento-metal. El trombón se integró como instrumento fijo en la orquesta, se introdujeron las nuevas tubas, el arpa, el corno inglés o el contrafagot, entre otros.

A raíz de la ampliación de las orquestas, se construyeron salas de concierto más grandes para albergar a mayor cantidad de público. En esta época el director se independizó definitivamente del concertino o primer violín, llegando a ser considerado como un artista por derecho propio.

Los grandes grupos musicales empezaron a realizar giras gracias a la llegada del ferrocarril, capaz de transportar a un gran número de personas, así se produjo un creciente interés por la música en provincias alejadas de las grandes ciudades, creando sus propias bandas y coros.

En este periodo los compositores comenzaron a tratar a la orquesta como un todo homogéneo, en vez de como un grupo de diversas secciones.

En música orquestal destacaron los conciertos para solista y orquesta con el piano como protagonista, fue el instrumento preferido por los compositores románticos que se caracterizaban por expresar en sus obras sus sentimientos más íntimos con libertad, para mandar un mensaje al espectador, alejándose de las normas estructurales del clasicismo.

Algunos de los compositores románticos más relevantes son: Franz Schubert, Frédéric Chopin, Hector Berlioz o Franz Liszt, entre otros.

AUDICIÓN DE LA ORQUESTA ROMÁNTICA

Tritsch-Tratsch-Polka. Op. 214.
Johann Strauss II (hijo).

Johann Strauss hijo (1825-1899) fue compositor, también conocido como "el rey del vals".

Esta polka, escrita en la tonalidad de La Mayor, la compuso al poco tiempo de regresar de una exitosa gira por Rusia. Fue una pieza muy aclamada en su tiempo, que todavía hoy se interpreta en las grandes salas de concierto.

La música de la familia Strauss es interpretada regularmente en el Concierto de Año Nuevo por la Orquesta Filarmónica de Viena.

PISTA 22

LA ORQUESTA SINFÓNICA ACTUAL

En el siglo XX, con el desarrollo de la orquesta contemporánea, la sección de la percusión se amplia y el piano se convierte en un integrante más de la orquesta, colocándose al lado del arpa.

A diferencia del periodo romántico que el piano ejercía un papel fundamentalmente solista, poco a poco se va considerando el término *"piano orquestal"* como una pieza más de la agrupación.

La orquesta sinfónica actual consta de cuatro importantes grupos de instrumentos: cuerdas, viento-madera, viento-metal y percusión.

Cada sección tiene una colocación determinada, establecida por su potencia sonora. Las cuerdas son colocadas en la parte delantera, detrás se sitúan los instrumentos de viento-madera, seguidos por la familia de viento-metal y percusión.

Hay instrumentos fijos dentro de la orquesta, como los violines o las violas, sin embargo hay otros instrumentos que según las necesidades de la obra se prescinde de ellos o se incorporan, como el piano.

El director tiene un papel fundamental dentro del conjunto ya que es el que coordina la agrupación dando las entradas a los instrumentos y manteniendo el tiempo correcto de la obra a interpretar, garantizando la uniformidad de la ejecución.

Pero su función va más allá de la coordinación, ya que debe mantenerse fiel al espíritu original de la obra aportando una visión personal, para ello debe conocer bien la vida y la obra de los compositores.

EJERCICIOS

1. SEGÚN LA EVOLUCIÓN DE LA ORQUESTA EN LA HISTORIA, UNE CON FLECHAS, PUDIÉNDOSE TENER CADA ORQUESTA UNA O VARIAS AFIRMACIONES CORRECTAS:

ORQUESTA BARROCA	El FAGOT comenzó a ser utilizado regularmente.
	El TROMBÓN se integró como instrumento fijo.
	Se introdujo la TUBA.
	El CLAVE o CLAVICÉMBALO era una pieza clave en la agrupación.
ORQUESTA CLÁSICA	Las TROMPAS y las TROMPETAS desempeñaban el papel de "pedales de la orquesta".
	Se introdujeron instrumentos como el ARPA, EL CORNO INGLÉS o el CONTRAFAGOT.
ORQUESTA ROMÁNTICA	El PIANO se convirtió en un integrante más de la orquesta, situándose al lado del arpa.
	Comenzó a desaparecer el BAJO CONTINUO, como instrumento imprescindible en la agrupación.
ORQUESTA SINFÓNICA ACTUAL	El CLARINETE se convirtió en un instrumento fijo de la orquesta.
	El PIANO ejerció un papel fundamentalmente solista.

2. SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA ÉPOCA, ELIGE Y ESCRIBE EN SU RESPECTIVO HUECO, LAS PALABRAS CORRECTAS EN CADA FRASE:

INSTRUMENTOS DE CUERDA / INSTRUMENTOS DE CUERDA Y UN BAJO CONTINUO / INSTRUMENTOS DE VIENTO–MADERA Y UN BAJO CONTINUO

En el periodo barroco, la formación básica de la orquesta era variable, aunque generalmente se componía de _____.

CONCERTINO O PRIMER VIOLÍN / DIRECTOR/ CLAVECINISTA

En el periodo barroco el _____ era quien, desde su instrumento, dirigía al resto, colocándose en el centro del conjunto.

SINFONÍA / CONCERTO GROSSO / CONCIERTO PARA SOLISTA Y ORQUESTA

La forma musical más importante del periodo barroco fue el _____, se caracteriza porque uno o varios solistas "dialogan" con la orquesta.

PERIODO BARROCO / PERIODO CLÁSICO / PERIODO ROMÁNTICO

En el _____ la orquesta vivió su mayor evolución y desarrollo, fue una era relevante que estableció importantes normas de composición y estructura.

CONCERTINO O PRIMER VIOLÍN / DIRECTOR/ CLAVECINISTA

En el periodo clásico, el _____ es el que asume la dirección del conjunto.

WOLFGANG AMADEUS MOZART / LUDWIG VAN BEETHOVEN / HECTOR BERLIOZ

_____ fue el músico de la transición entre el Clasicismo y el Romanticismo.

PERIODO ROMÁNTICO / PERIODO CLÁSICO / PERIODO BARROCO

En el _____ destacaron los conciertos para solista y orquesta con el piano como protagonista.

EL PIANO / LA PERCUSIÓN / LA FAMILIA DE VIENTO–METAL

En la orquesta sinfónica actual, _____ se convierte en un integrante más de la orquesta, colocándose al lado del arpa.

3. IDENTIFICA A QUÉ ORQUESTA CORRESPONDE LA SIGUIENTE ILUSTRACIÓN:

_____

EN RELACIÓN A ESTA ORQUESTA, MARCA SI SON VERDADERAS O FALSAS LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:

La orquesta aumentó de tamaño, en gran parte gracias al perfeccionamiento de los mecanismos y a la introducción de las válvulas en los instrumentos de viento-metal.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

Se comenzaron a incorporar instrumentos cada uno con una función determinada, por ello los compositores trataban a la orquesta como un grupo de diversas secciones.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

El director se independizó definitivamente del concertino o primer violín, llegando a ser considerado como un artista por derecho propio.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

La base de la composición eran las normas estructurales del clasicismo.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

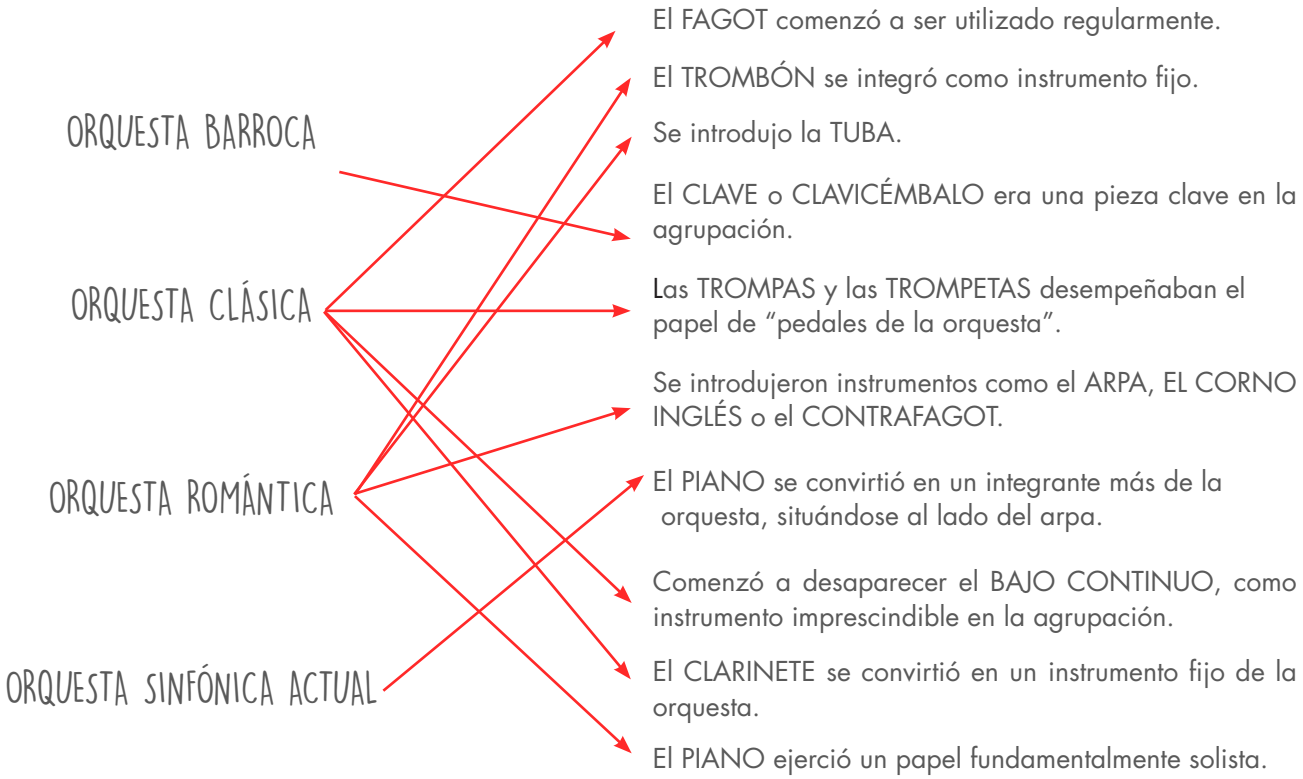
Poco a poco se va considerando el término "piano orquestal" como una pieza más de la agrupación.

☐ VERDADERO ☐ FALSO

SOLUCIONARIO

LA ORQUESTA

1. SEGÚN LA EVOLUCIÓN DE LA ORQUESTA EN LA HISTORIA, UNE CON FLECHAS, PUDIÉNDOSE TENER CADA ORQUESTA UNA O VARIAS AFIRMACIONES CORRECTAS:



2. SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA ÉPOCA, ELIGE Y ESCRIBE EN SU RESPECTIVO HUECO, LAS PALABRAS CORRECTAS EN CADA FRASE:

INSTRUMENTOS DE CUERDA / INSTRUMENTOS DE CUERDA Y UN BAJO CONTINUO / INSTRUMENTOS DE VIENTO–MADERA Y UN BAJO CONTINUO

En el periodo barroco, la formación básica de la orquesta era variable, aunque generalmente se componía de _____instrumentos de cuerda y un bajo continuo_____.

CONCERTINO O PRIMER VIOLÍN / DIRECTOR/ CLAVECINISTA

En el periodo barroco el _____clavecinista_____ era quien, desde su instrumento, dirigía al resto, colocándose en el centro del conjunto.

SINFONÍA / CONCERTO GROSSO / CONCIERTO PARA SOLISTA Y ORQUESTA

La forma musical más importante del periodo barroco fue el _____concerto grosso_____, se caracteriza porque uno o varios solistas "dialogan" con la orquesta.

PERIODO BARROCO / PERIODO CLÁSICO / PERIODO ROMÁNTICO

En el _____periodo clásico_____ la orquesta vivió su mayor evolución y desarrollo, fue una era relevante que estableció importantes normas de composición y estructura.

CONCERTINO O PRIMER VIOLÍN / DIRECTOR/ CLAVECINISTA

En el periodo clásico, el _____concertino o primer violín_____ es el que asume la dirección del conjunto.

WOLFGANG AMADEUS MOZART / LUDWIG VAN BEETHOVEN / HECTOR BERLIOZ

_____Ludwig van Beethoven_____ fue el músico de la transición entre el Clasicismo y el Romanticismo.

PERIODO ROMÁNTICO / PERIODO CLÁSICO / PERIODO BARROCO

En el _____periodo romántico_____ destacaron los conciertos para solista y orquesta con el piano como protagonista.

EL PIANO / LA PERCUSIÓN / LA FAMILIA DE VIENTO–METAL

En la orquesta sinfónica actual, _____el piano_____ se convierte en un integrante más de la orquesta, colocándose al lado del arpa.

3. IDENTIFICA A QUÉ ORQUESTA CORRESPONDE LA SIGUIENTE ILUSTRACIÓN:

Orquesta romántica

EN RELACIÓN A ESTA ORQUESTA, MARCA SI SON VERDADERAS O FALSAS LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES:

La orquesta aumentó de tamaño, en gran parte gracias al perfeccionamiento de los mecanismos y a la introducción de las válvulas en los instrumentos de viento-metal.

☒ VERDADERO ☐ FALSO

Se comenzaron a incorporar instrumentos cada uno con una función determinada, por ello los compositores trataban a la orquesta como un grupo de diversas secciones.

☐ VERDADERO ☒ FALSO

El director se independizó definitivamente del concertino o primer violín, llegando a ser considerado como un artista por derecho propio.

☒ VERDADERO ☐ FALSO

La base de la composición eran las normas estructurales del clasicismo.

☐ VERDADERO ☒ FALSO

Poco a poco se va considerando el término "piano orquestal" como una pieza más de la agrupación.

☐ VERDADERO ☒ FALSO