

TEMA 3: AGRUPACIONES MUSICALES

El ser humano es social por naturaleza, y tiende a unirse para realizar tareas en común. El ritmo, la danza, el canto y la interpretación instrumental son actividades sociales, aunque en ellas haya intervenciones solistas.

SOLISTAS

Tanto en la música académica como en la popular, el solista es un intérprete que destaca en su instrumento: voz, piano, guitarra, violín, órgano, etc. Uno de los primeros solistas fueron los juglares y los trovadores medievales.

Algunos solistas se han convertido en famosos personajes sociales, como los divos y las divas de la música operística, o las figuras y estrellas de rock, de la música pop o del jazz.

En la música académica, se llama recital a la actuación individual de un solista, y concierto a un tipo de obra de tres movimientos o partes para solista y orquesta. Sin embargo, hoy día cualquier actuación musical se suele denominar concierto.

PEQUEÑOS GRUPOS

- **Música académica.** La música de cámara es la que se interpretaba en las cámaras o salones de los palacios renacentistas. En el siglo XIX pasa a las salas de concierto. Son de 2 a 8 solistas tocando o cantando diferentes voces. Uno de ellos dirige el grupo con gestos. Se denominan: dúo, trío, cuarteto, quinteto, sexteto, septeto y octeto.

Se combinan los instrumentos melódicos agudos y graves: cuerda frotada, viento-madera, viento-metal... con otros polifónicos: clave, guitarra, piano, arpa, etc. Los grupos vocales pueden ser de voces iguales o mixtas. Se buscan timbres similares (cuarteto vocal), o contrastantes pero complementarios (violín-piano). La extensión total (desde la nota más grave a la más aguda) debe ser la adecuada.

- **Música popular:** Abundan los grupos formados por voces, guitarras, teclados y batería, aunque hay muchos variantes. En el jazz se denominan combos, y están formados por un trío rítmico (piano, batería, guitarra, contrabajo o banyo) y un grupo melódico (trompeta, trombón, clarinete, voz, etc.).

- **Música tradicional.** Cada cultura tiene sus agrupaciones: el mariachi mexicano, el grupo de música celta, el country, etc.

GRANDES GRUPOS

- **Música académica:** Las principales agrupaciones son las orquestas, las bandas y los coros.

- **Orquesta:** Tiene su origen en los instrumentos que acompañaban la suite de danzas y las primeras óperas. En el s. XVII, la fabricación de instrumentos de arco alcanzó un gran desarrollo con los lutiers como los Stradivari. Esto hizo posible que compositores como Vivaldi organizaran estos instrumentos y sus voces, siendo esta familia el germen de la orquesta. Más tarde se fueron añadiendo los demás instrumentos.

Las **orquestas** se clasifican, por el número de instrumentos, en **sinfónica** y **de cámara**. Por el periodo que representan, en barroca, clásica, romántica, etc. Por los instrumentos que la componen, en **orquesta de cuerda** (instrumentos de arco), **de plectro** (bandurrias, laúdes, y guitarras), de percusión, etc.

- **Banda.** El origen está en los músicos que siempre han acompañado a los ejércitos. Al ser una agrupación para tocar marchando, predominan los aerófonos y los tambores.

Existen **bandas de cornetas y tambores**; de **viento-metal y percusión** (agrupaciones musicales, fanfarrias o charangas); y la más completa, la **banda sinfónica**, que al ofrecer conciertos sin desplazarse suelen añadir violonchelos, contrabajos, piano, arpa, xilófonos, marimbas, timbales, batería, etc.

- **Coro.** Su origen está ligado a la música religiosa, con el canto gregoriano. Posteriormente, cuando se incorpora la mujer, esta agrupación se enriquece tímbricamente. Los coros pueden ser de voces iguales: voces graves (masculinos) y voces agudas (femeninas o infantiles), o de voces mixtas: coro de cámara y coro mixto o coral polifónica.

- **Música popular.** La orquesta de música ligera tiene de 15 a 25 músicos, y suele incluir guitarras y teclados eléctricos. Las jazz-band mantiene los grupos rítmicos y melódicos, aumentando los instrumentos y añadiendo uno rítmico-melódico: vibráfono, piano, guitarra, etc.

- **Música tradicional.** Algunas culturas tienen grandes agrupaciones instrumentales, como el gamelán indonesio. Está formado por placófonos (gongs y campanas), laminófonos de madera y metal. Membranófonos, cordófonos, flautas y voz.

COROS E INSTRUMENTOS

La música coral puede ser **a capella**, o sea, sin acompañamiento instrumental; o **concertante**, con acompañamiento instrumental. También hay formaciones

mixtas en las que los instrumentos no se limitan a acompañar, sino que tienen un repertorio del género mixto (vocal-instrumental) es el caso de la orquesta y coros sinfónicos.

Las voces se agrupan por su extensión o tesitura en soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono y bajo. Cada grupo se denomina cuerda.

ORQUESTA SINFÓNICA: FAMILIAS INSTRUMENTALES

La orquesta sinfónica está formada por más de 80 músicos y un director. Desde el s.XVI se fueron añadiendo y agrupando instrumentos. El violín principal, o concertino, ayuda al director y revisa la afinación de la cuerda.

- **Cordófonos.** Esta familia está formada por más de 60 instrumentos de arco, formando la cuerda frotada (violines, violas, violonchelos y contrabajos), una o dos arpas (cuerda pulsada) y un piano (cuerda percutida).

- **Aerófonos de madera** (viento –madera). De doble lengüeta: oboe, corno inglés, fagot y contrafagot. De lengüeta simple: clarinete y clarinete bajo. De bisel: flautín o pícolo, flauta travesera y flauta baja. A veces existen otros instrumentos: órgano, saxofones, etc.

- **Aerófonos de metal** (viento-metal). Los principales son: trompeta, trombón, trompa y tuba. Por la potencia de su sonido, se sitúan al fondo junto a la percusión.

- **Percusión.** Pueden ser muy variados, según las obras. Membranófonos: timbales, bombo, caja, pandereta, etc. Idiófonos: xilófono, marimba, celesta, campanólogo, triángulo, claves, castañuelas, etc.

