 Liceo 1 Javiera Carrera

Departamento de Artes Musicales

3 medio diferenciado Interpretación Musical

Prof. Lucía Figueroa P

Guía de aprendizaje

Unidad 3: *Incorporando lenguaje de estilos musicales*.

Tema: Estilos musicales, recursos y procedimientos técnicos y expresivos en la música popular.

OA 2: Crear proyectos de interpretación musical que respondan a intereses personales o grupales, basados en la investigación con recursos y procedimientos expresivos y técnicos, características de estilo y referentes de la interpretación vocal e instrumental nacionales e internacionales. **Objetivo específico:** identificar y analizar recursos técnicos-musicales del lenguaje musical en una composición popular, con el fin de dirigir la práctica musical hacia el logro de una sonoridad propia.

Instrucciones: Lee atentamente los temas tratados en esta guía, puedes destacar o ir haciendo tus consultas a medida que vayas avanzando, no olvides escribir tus dudas a tu docente de asignatura (nombre apellido@liceo1.cl)

Introducción:

Esta unidad está orientada a que se profundicen los conocimientos sobre manifestaciones provenientes de diferente contexto, analices su evolución en el tiempo e identifiques características musicales, que te permitan incorporar elementos propios de estos estilos en tú práctica e interpretación musical.

Para el logro de estos objetivos comenzaremos con analizar comparativamente dos canciones aplicando conceptos técnico-musicales. Este trabajo de reconocimiento auditivo y de análisis, te va a permitir adquirir mayores herramientas musicales.

Diferencia entre Estilo y género musical.

Como la unidad está referida a estilos musicales, es importante hacer la diferencia entre Estilo y género musical. En la historiografía académica la denominación [género musical](https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical) se reserva a la clasificación de las obras musicales por la finalidad a la que están destinadas, resultando de ello géneros como la [música religiosa](https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_religiosa), la [música programática](https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_program%C3%A1tica), la [música de cine](https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_cine) o la [ópera](https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera). Sin embargo en música popular y en la industria discográfica los diferentes estilos musicales (tales como por ejemplo el [rock](https://es.wikipedia.org/wiki/Rock), el [jazz](https://es.wikipedia.org/wiki/Jazz) o el [flamenco](https://es.wikipedia.org/wiki/Flamenco)) suelen ser denominados géneros musicales

Estilos principales:

Música clásica o docta: Es un tipo de música que requiere de estudios de teoría musical y que en su estructura está preconcebida, formas y estilos sometidos a la racionalización análisis y análisis teórico

* No es solo instrumental (concierto, Fuga, etc.) sino que incluye lo vocal eclesiástico, la ópera y el ballet

Música popular: Se emplea para referirse a la música masiva, que llena grandes auditorios como el rock, el pop y otros.

* Suele ligarse a la industria de la música como producto de consumo
* Es de estructura musical simple (intro-verso- estribillo o coro- coda o final)
* Es la música preponderante en la sociedad actual

Música tradicional**:** La música tradicional o folklórica hace referencia a los hábitos y ritos, creencias y costumbres de un grupo social que se ha trasmitido de generación en generación como formas de expresión homogénea de una comunidad

* Se transmite de forma oral.
* Es interpretada de forma individual y va sufriendo variaciones personales o regionales
* Son melodías que tienen carácter y estructura iguales
* Ahora que podemos reconocer los contrastes entre música docta, pop y tradicional, enfocaremos el análisis en la música popular considerando tres géneros; rock, pop y jazz**.**

Estilos de la música popular:

Rock:

Es un Género musical nacido en Estados Unidos durante la década de los 50, encaminado a englobar cada uno de los diversos géneros musicales derivados del rock and roll. El primitivo rock se deriva de una gran cantidad de fuentes, principalmente Blues, Rythm and blues (deriva del blues, jazz y góspel incorporado por los afroamericanos que llegaron a USA como esclavos) y la Música Country (se refiere a folclor de USA, folclor canadiense, western, espiritual y celta) pero también del góspel, pop tradicional, Jazz y Folk.

Características del rock:

* Su elemento más característico es el ritmo muy marcado y reconocible. Existen diferentes estilos o géneros de rock; rock progresivo, heavy metal y punk rock.

Tipos de conformación de Bandas de rock:

* Banda de 3 guitarra, bajo y batería. Uno de ellos hace de cantante.
* Banda de 4 integrantes, a la banda de 3 se añade otra guitarra o un teclado.
* Banda de 5 o más, 2 guitarras, 1 bajo, 1 teclado, 1 batería.
* Las bandas de rock suelen estar formadas por un mínimo de tres componentes. Los instrumentos que no pueden faltar son guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería.

Pop : El Diccionario de la lengua española define «pop» como «un cierto tipo de música ligera y popular derivado de estilos musicales negros y de la música folclórica británica», siendo el término procedente del inglés pop, un acortamiento de popular (popular).

El término canción pop se registró por primera vez en 1926, usado en el sentido de una pieza musical «que tenga atractivo popular».

A partir de la década de 1950, el término «música pop» se ha utilizado para describir un género distinto, destinado a un mercado joven, a menudo caracterizado como una alternativa suave al rocanrol.

El pop es de gran atractivo para el público masivo; es producido por la industria musical, es decir, tienen un fin comercial; tiene un carácter internacional en general es bailable y deja diversos mensajes. Su estructura musical y rítmica es sencilla y se puede clasificar en diversos géneros como rock, rap, reggaetón, etc.

Características

* Los musicólogos suelen identificar una serie de características como típicas del género de música pop: un enfoque en canciones individuales o sencillos (singles), en lugar de en obras extensas o álbumes.
* El objetivo de atraer a un público general, en lugar de dirigirse a una subcultura o ideología; una preferencia por la artesanía por encima de cualidades formales artísticas.
* Elemento de la música pop es la canción, a menudo entre dos y medio y tres minutos y medio de duración, en general, marcada por un elemento rítmico constante y notable, un estilo culturalmente establecido y una estructura tradicional y simple.
* El pop no es una música” hecha por uno mismo”, sino que es profesionalmente producida y envasada

Jazz

El ritmo, el fraseo y la producción de sonido, y los elementos de armonía del jazz se derivan de la música africana y del concepto musical de los afroamericanos. Sus bases son: El Blues, música africana, música clásica y el minstrel (género teatral musical típicamente estadounidense que se sitúa entre el 1840 y 1900, este género aunaba la ópera con la música de origen negro, procedente de las plantaciones de algodón)

Características

* Improvisación: se trata de un concepto muy antiguo que se remonta a la obra de grandes compositores clásicos que improvisaban a menudo sobre las armonías de sus obras La estructura desde la era del bebop en adelante están basados estructuralmente en la forma del allegro. La melodía, íntimamente relacionada con la armonía, ha recorrido una evolución singular a lo largo de la sucesión de las distintas etapas de la historia del jazz.
* Ritmo: se caracteriza por su riqueza y complejidad rítmica, basada en la polirritmia, en los contratiempos y sobre todo en el uso de la síncopa que es la acentuación de los tiempos débiles del compás.
* Uso de las notas “blue”: consiste en interpretar un semitono más grave, las notas tercera, quinta y séptima de una escala diatónica.
* Instrumentación: se caracteriza por la forma de interpretar los instrumentos, imitando el canto vocal, la revalorización de los instrumentos aerófonos de metal, la inclusión del saxofón y el uso de las sordinas (pieza que se usa para disminuir el sonido de los instrumentos o variar el timbre)
* Tipos de jazz: Hot Jazz, Swing, Bebop, Cool Jazz, Hard Bop, Free Jazz. Smooth

Jazz, Acid Jazz

Para el análisis de canciones populares recordaremos, cuáles son los elementos de la música:

Glosario elementos de la música

* **La melodía:** Es la sucesión de sonidos agudos y graves diferentes entre si por su altura, intensidad y duración. Ej.: es cuando se ejecuta a una sola voz una melodía en flauta dulce, también cuando se canta a capela una canción.
* **La armonía**: técnica que consiste en la formación de acordes, la organización de los sonidos simultáneos y sus enlaces Ej.: cuando se ejecuta en guitarra los acordes, estás haciendo la armonía de la canción.
* **El ritmo:** “El ritmo es el orden en el tiempo” ej., el ritmo se marca generalmente a través de la percusión de instrumentos como el bombo, batería etc.
* **El timbre**: Cualidad del sonido que lo caracteriza y lo diferencia de otro. Viene a ser el modo propio e inigualable de sonar un instrumento musical o la voz de una persona; permite diferenciar dos o más sonidos de igual altura e intensidad, pero de diversa procedencia; depende del grado de complejidad de movimiento vibratorio que origina el sonido. Ej.: en la parte vocal, distinguir entre una voz femenina de una masculina, o una voz de otra y en la parte instrumental entre un violín y un piano.

Análisis comparativo de los recursos técnicos-musicales del lenguaje musical entre dos canciones populares**.**

Para que tengas un ejemplo de análisis comparativo de dos canciones populares, te dejo el análisis de dos canciones del grupo de rock chileno Los Prisioneros, teniendo como base los recursos técnicos musicales (sonidos, arreglos musicales etc) y los elementos de la música (melodía, armonía, ritmo y timbre).

Comenzaremos por identificar las canciones que vamos a analizar; nombres de las canciones, biografía del grupo musical o solista, compositor y año de edición.

Ejemplo de formato del análisis:

1. Presentación
2. Biografía del grupo musical
3. Comparación elementos de la música (ritmo, timbres)
4. Comparación contenida de la letra (texto)
5. **Presentación:**

Nombre de las canciones

1.- “No necesitamos banderas” <https://www.youtube.com/watch?v=x3gxDY8o1SU>

Compositor/Autor: Jorge González

Disco: “La voz de los 80”

Año: 1984

2.- “Estrechez de Corazón” <https://www.youtube.com/watch?v=6T5TvYHuK1M>

Compositor/Autor: Jorge González

Disco: “Corazones”

Año: 1990

1. **Biografía grupo musical:**

Los Prisioneros

Es, sin duda alguna, una de las bandas más importantes del rock chileno. Fue conformada por Claudio Narea, Miguel Tapia y su famoso líder Jorge González. Su historia nace alrededor del año 1979 en el liceo 6 de San Miguel en donde se conocen. Durante la educación media forman un grupo que sería el antecedente de Los Prisioneros: Los Vinchucas. Su primer disco “La voz de los ´80” generó un revuelo muy poco común sobre todo teniendo en cuenta el contexto social enmarcado en la dictadura militar. Antes de dos años, una banda completamente nueva en el ambiente, se hacía un lugar importante en las transmisiones radiofónicas y espacios públicos. La canción del mismo nombre “La voz de los ´80” se convierte en una de las más coreadas del repertorio popular de nuestro país.

El año 1986 publican “Pateando piedras”, instalando un himno popular mucho más potente que el anterior: “El baile de los que sobran”. Al año siguiente editan “La cultura de la basura” del cual destaca el irónico “Pa pa pa”. Aunque tomaron posición en contra de la dictadura militar – participaron activamente en el Plebiscito apoyando el NO - pudieron llevar a cabo una carrera artística en Chile.

El año 1990 la banda tiene su primer quiebre de proporciones al retirarse Claudio Narea, se incorpora Cecilia Aguayo en teclados y Robert Rodríguez en guitarra. En “Corazones”, el disco editado ese año, los textos de los Prisioneros no parecen ya tener el desenfado que los caracterizaba. El hit de este disco es sin duda alguna “Tren al sur”.

La banda cae en una evidente desarticulación que sólo reduce discos de recopilación hasta la reunión que se produce en el año 2001. En este año organizan un gran concierto en el Estadio Nacional, el cual fue editado en vivo (irónicamente se dedican a sí mismos su canción “Quieren dinero”). Sólo en 2003 editan un nuevo disco homónimo “Los Prisioneros” y al año siguiente

“Manzana”. Aunque no pasan desapercibidos, no pudieron repetir el fenómeno iniciado por la década del ´80.

1. **Análisis comparativo de las dos canciones de género popular**

Para realizar este trabajo se requiere que escuches varias veces las canciones, identificando cada uno de los elementos y recursos técnicos musicales.

1. **Letras:**

Identificar el contexto en la cual fue escrita y variables a considerar como por ejemplo la temporalidad, tratar de descifrar el mensaje

Elementos de la música y recursos técnicos	**Canció**n: “No necesitamos banderas” **Compositor/Autor**: Jorge González **Disco**: “La voz de los 80” **Año:** 1984 **Estilo**: Rock chileno.	**Canció**n Estrechez de Corazón **Compositor/Auto**r: Jorge González **Disco**: “Corazones” **Año:** 1990 **Estilo**: Rock chileno
Timbre	* Se utiliza principalmente la formación tradicional simple del rock y originaria de Los Prisioneros: guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería y voz. * El bajo especialmente tiene mucho movimiento, comenzando completamente solo y destacándose durante toda la música. * Figuran sonidos sintetizados de forma sutil.	* El sonido sintetizado es un evidente protagonista. * Los sonidos producidos electrónicamente por los teclados ocupan gran parte de toda la primera sección.
Ritmo	* Mantiene siempre el mismo tempo (pulso) con la calma característica del ritmo de reggae.	* Comienza como una balada lenta que se transforma sorpresivamente en un rock pop de bastante vigor rítmico
Texto	* Texto evidentemente político * Constituye una crítica directa al concepto de representatividad y un saludo a la autodeterminación y la libertad de pensamiento. Esta crítica se hace de forma bastante amplia, aludiendo incluso a la iglesia y la nacionalidad	* Trata una temática mucho más íntima * Está contextualizada en una relación de pareja, en donde uno critica la actitud del otro (al parecer de un hombre a una mujer) acusándolo de egoísta: “estás llorando y no haces nada por comprender a nadie excepto a ti”.