

ESCENA 1: LA EDAD MEDIA

IMAGEN: pizarra/clase.

EN ESCENA: Álvaro, David y Carlos.

ÁLVARO: Buenos días a todos y bienvenidos al Aula de Música de la Universidad de Alcalá de Henares.

¿Sabéis a qué habéis venido hoy aquí, no? (Esperar respuesta)

(Extrañado) ¿A un concierto? Bueno, eso no es del todo cierto, en realidad habéis venido a hacer un examen de música, así que ¿estáis preparados? (Esperar respuesta)

¿Cómo que no os gusta hacer exámenes? Si nos han dicho vuestras profesoras que os encantan los exámenes... Bueno, bueno, bueno, estad tranquilos porque es un examen muy muy fácil y muy corto, así que estoy seguro de que todos lo vais a hacer MUY bien.

¿Estáis preparados? Pues vamos con la primera pregunta: ¿sabéis cuántas son las notas musicales? (Esperar la respuesta, levantar la mano).

Muy bien: ¡SIETE!

CARLOS: ¿Pero no eran 12?

ÁLVARO: A este no le hagáis ni caso (mirando “enfadado” a Carlos y haciéndole el gesto de silencio con el dedo).

¿Y alguien se sabe el nombre de estas “siete” notas? (Esperar respuesta, levantar la mano).

Muy bien, vamos a decirlas todos juntos: DO, RE., MI, FA, SOL, LA y SI.

CARLOS: Y luego vuelve de nuevo el DO.

ÁLVARO: Bueno, ya hemos llegado a la última pregunta, ¿veis que era un examen muy corto? Aunque es verdad que esta pregunta es un poco más difícil... Vamos a ver: ¿alguien sabe de dónde viene el nombre de las notas? ¿Por qué se llaman así? (Esperar respuesta, contener el silencio).

DAVID: Hace mucho mucho tiempo...

CARLOS: ...en una galaxia muy muy lejana...

DAVID: No, no, aquí, en Europa, durante la llamada Edad Media, era muy común escuchar música en las iglesias y los monasterios.

IMAGEN: claustro de un monasterio.

La música era utilizada para que los monjes se aprendieran las oraciones y los textos religiosos.

CARLOS: Es verdad, es más fácil aprenderse una canción que una lección de Lengua.

ÁLVARO: Cuando cantamos algo, asociamos el texto a una melodía y por eso es más sencillo de memorizar.

CARLOS: ¡Me lo apunto para el próximo examen!

ÁLVARO: Esa es la razón por la que un moje de la Edad Media le puso el nombre a las notas musicales... ¡utilizando una canción!

DAVID: Guido D'Arezzo fue un monje italiano del siglo XI. Ha pasado a la historia por poner nombre a las siete notas musicales, utilizando las primeras sílabas de un Himno eclesiástico dedicado a San Juan Bautista.

IMAGEN: Himno de San Juan.

ÁLVARO: Eso es. El himno de San Juan es este que veis aquí y los nombres de las notas musicales coinciden con las primeras sílabas de cada verso.

(DAVID recita el poema mientras ÁLVARO señala las sílabas que dan nombre a las notas)

DAVID: **UT** quéant láxis...

ÁLVARO: Antiguamente al DO se le llama UT.

DAVID: **RE**sonáre fibris, **MÍ**ra gestórum, **FÁ**muli tuórum, **SÓ**lve pollúti, **LÁ**bbi reátum, Sáncte loánnes.

ÁLVARO: Para crear el SI cogió las dos primeras letras de Sancte Ioannes, San Juan, (señalando las dos letras), que antes se escribía loannes, con I, y no con J.

Vamos a escucharlo.

DAVID: (Preocupado y sorprendido) ¿Tan pronto? Pero si todavía no he hablado de los neumas, del tetragrama, de...

ÁLVARO: Lo siento, ¡se te acabó el tiempo!

El coro de monjes entra cantando el HIMNO DE SAN JUAN.

DAVID: Acabamos de escuchar un fantástico ejemplo del denominado canto llano, en el que todos interpretaban la misma línea melódica.

CARLOS: Y que en la Edad Media solo cantaban hombres (ejem, ejem, carraspea).

ÁLVARO: Pero solo un siglo después, se produjo una actualización en la música. De la misma manera que hoy en día se actualizan los móviles o las series y películas de Netflix, en aquella época, la manera de cantar se actualizó y se volvió un poco más compleja.

IMAGEN del Órganum.

Se incluyó una segunda voz que se movía siguiendo la misma dirección que la original, pero a distancia de unas pocas notas (señalando la imagen del Órganum).

DAVID: A esta primera forma de polifonía, es decir, una melodía a varias voces, se le llamó Organum.

ÁLVARO: Escuchemos de nuevo el Himno de San Juan en Órganum a una distancia de cuarta justa entre las dos voces.

HIMNO DE SAN JUAN en Órganum

ESCENA 2: RENACIMIENTO

ÁLVARO: Creo que ya es hora de que sigamos adelante en el tiempo, que me he estoy cansando un poco de tanta música religiosa.

(Se acerca al metrónomo y lo toca)

VÍDEO del túnel del tiempo

IMAGEN del Italia en el Renacimiento

ÁLVARO: Vamos a ver... ¿dónde habremos llegado? (Busca y encuentra un libro con aspecto antiguo). ¡Vaya! ¿Qué es esto? Un libro muy antiguo... A ver cómo se titula... “La música del Renacimiento”.

CARLOS: ¿Renaciquéee?

ÁLVARO: Renacimiento. ¿Vosotros habíais escuchado antes esta palabra? (Esperar respuesta) ¿Qué creéis que puede significar? (Esperar respuesta)

DAVID: (Interrumpe) Hace unos 500 años, cuando aún no existían los móviles, ni la tele....

CARLOS: (interrumpe) ¿Y la play tampoco?

DAVID: ...ni la play, las personas hacían su propia música en castillos, iglesias y plazas, cantando y bailando en grupo, todos juntos. A esa época se la conoce como “El Renacimiento”, que significa: volver a nacer.

ÁLVARO: A ver si alguien sabe dónde se tocarían y bailarían los siguientes tipos de música que os voy a decir (Busca a alguien con la mirada). Tú, por ejemplo, que tienes cara de listo (dirigiéndose a Carlos), a ver si los adivinas. ¿Dónde se cantarían las canciones para celebrar el cumpleaños de un rey?

CARLOS: En los castillos.

IMAGEN de un castillo

ÁLVARO: ¿Las que celebraban la recogida de las cosechas?

CARLOS: En los pueblos.

IMAGEN de una aldea

ÁLVARO: ¿La música para hacer bailes elegantes?

CARLOS: En los palacios.

IMAGEN de un palacio

ÁLVARO: ¿Y la música para las celebraciones religiosas?

CARLOS: En las iglesias.

IMAGEN de una catedral

ÁLVARO: Bien, bien..., veo que te sabes la lección.

DAVID: Durante la edad media, casi toda la música era vocal.

ÁLVARO: (explicando) Vocal significa que era para la voz, para ser cantada.

DAVID: Pero en el Renacimiento empezó a tener cada vez más importancia la música instrumental.

ÁLVARO: (explicando) La que tocan los instrumentos.

DAVID: Al principio, solo imitaban las melodías que se cantaban, pero poco a poco empezó a escribirse música solo para los instrumentos, casi siempre para bailar.

ÁLVARO: ¡Claro! ¡Me encanta bailar! ¿Os apetece que escuchemos alguna canción del Renacimiento? (Esperar respuesta). Pues vamos a interpretar una muy alegre de Juan del Enzina, que fue un compositor de villancicos.

CARLOS: Pero, ¿cómo vamos a cantar ahora un villancico si no es Navidad?

ÁLVARO: Es que en el Renacimiento los villancicos no eran canciones navideñas, sino canciones que cantaban los villanos.

CARLOS: ¿Los malos de las películas cantaban?

ÁLVARO: No hombre, no. Los villanos eran los habitantes de las villas, de las aldeas.

IMAGEN de una aldea

Escuchemos "Hoy comamos y bebamos".

Cantamos HOY COMAMOS Y BEBAMOS

ÁLVARO: En realidad, los instrumentos de esa época eran un poco diferentes a los que hemos tocado nosotros.

IMAGEN de instrumentos renacentistas

DAVID: En el Renacimiento los instrumentos más habituales eran el laúd, la flauta de pico o la vihuela.

(Álvaro señala los instrumentos según los nombra David)

CARLOS: ¿Y no había baterías ni guitarras eléctricas?

ÁLVARO: ¿Cómo iba a haber instrumentos eléctricos si aún no se había inventado la electricidad? La batería tampoco existía aún, pero había otros instrumentos de percusión, como el pandero que acabáis de escuchar.

(ALBERTO toca brevemente, como cierre de la escena).

ÁLVARO: ¡Continuemos con nuestro viaje!

(Se acerca y toca el metrónomo)

VÍDEO del túnel del tiempo.

ESCENA 3: EL BARROCO

IMAGEN de Venecia

ÁLVARO: ¡Ya hemos llegado al Barroco! Y estamos concretamente en Venecia, Italia. Durante el Barroco, en Italia, los instrumentos de la familia de la cuerda frotada que tenemos hoy aquí (el violín, la viola, el violonchelo...) se convirtieron en los preferidos de los compositores. Estamos en Venecia porque aquí vivió Vivaldi, que compuso conciertos en los que la música imita los sonidos de la naturaleza: los cantos de los pájaros, el sonido del agua en los arroyos, el sonido del viento y de las tormentas...

DAVID: (Engolando la voz y mirando al público) Antonio Vivaldi fue un compositor, violinista, empresario, profesor y sacerdote católico del Barroco. Era apodado *Il prete rosso* («El cura rojo») porque era sacerdote y pelirrojo.

ÁLVARO: Los conciertos de Vivaldi están compuestos para que el público disfrute viendo y escuchando el virtuosismo y la libertad de los instrumentistas al tocarlos. Escuchemos el Concierto para cuatro violines en Si menor como ejemplo.

Tocamos el CONCIERTO PARA CUATRO VIOLINES DE VIVALDI

CARLOS: Sí que ha cambiado la música. Esto que acabamos de tocar, no hay manera de bailarlo.

ÁLVARO: Tienes razón, pero en el barroco también se compuso mucha música para bailar, especialmente en Francia, el enemigo musical de Italia. En París, Jean-Baptiste Lully y sus 24 violines del rey, hacían que toda la corte moviese el esqueleto con sus composiciones de baile.

IMAGEN del Palacio de Versalles

DAVID: (Engolando la voz y mirando al público) Jean-Baptiste Lully fue un compositor, instrumentista y director, ligado a la figura de Louis XIV, el rey Sol.

ÁLVARO: En Francia la música era mucho más elegante y refinada, y en vez de violines triunfaban las violas da gamba.

CARLOS: ¿Un instrumento hecho de gambas?

ÁLVARO: ¿Cómo iba a estar hecho de gambas? No, gamba en italiano significa piernas y se llamaban así porque se colocaban entre las piernas y no en el brazo como los violines. Escuchemos la Marcha para la Ceremonia de los Turcos de Jean-Baptiste Lully.

Tocamos la MARCHA PARA LA CEREMONIA DE LOS TURCOS.

(Al terminar Álvaro vuelve a acercarse al metrónomo y lo toca).

VÍDEO del túnel del tiempo.

ESCENA 4: EL CLASICISMO

ÁLVARO: Por fin hemos llegado a una de las épocas más importantes de la Música Clásica: ¡El Clasicismo!

Por cierto, ¿os habéis fijado en nuestra máquina del tiempo? ¿Alguien sabe lo que es? (Esperar respuesta).

IMAGEN de un metrónomo

Pues sí, es un metrónomo y lo usamos los músicos para indicar el *tempo* de las obras musicales, es decir, la velocidad a la que deben ser tocadas.

DAVID: ¿Pero si el metrónomo aún no se había inventado en esta época? Lo inventó Johann Maelzel en 1815.

ÁLVARO: Claro, en el clasicismo aún no existía, pero no te puedes olvidar que nosotros somos unos viajeros del tiempo y ya hemos estado en el futuro.

Vamos a empezar tocando una obra de uno de los compositores más importantes de la historia de la música que vivió en Viena precisamente en esta época: ¡Wolfgang Amadeus Mozart!

IMAGEN de Mozart

DAVID: Mozart fue un niño prodigio que con tan solo 4 años tocaba el piano y el violín y con 5 años ya escribió sus primeras composiciones musicales.

ÁLVARO: Tocaremos “El Paseo en Trineo”, una danza alemana en la que suenan unos cascabeles...

CARLOS: (Carraspea, llamando la atención de Álvaro).

ÁLVARO: ¿Qué pasa ahora?

CARLOS: Que necesitamos a alguien que toque con nosotros los cascabeles en esta pieza...

ÁLVARO: ¡Ay, es verdad! Casi se me olvida. Creo que habéis trabajado esta pieza en clase y necesitamos a algunos de vosotros para que toquen con nosotros esta obra de Mozart, pero no os preocupéis, porque Alberto, nuestro percusionista, va a ayudaros para que no os perdáis.

¿Quién quiere salir a tocar con nosotros?

(Esperar a elegir voluntarios y que se preparen, preguntar nombres).

¿Todos preparados? ¡Pues allá vamos!

DANZA ALEMANA de Mozart

ÁLVARO: ¡Muy bien! Demos un fuerte aplauso a...(nombres)... que lo han hecho muy bien.

DAVID: En el Clasicismo también destacan otros compositores como Franz Joseph Haydn, el padre de la Sinfonía, y Ludwig van Beethoven, que se fue quedando sordo a lo largo de su vida y compuso sus últimas obras completamente sordo.

CARLOS: Eso sí que tuvo que ser difícil, ¡componer música estando sordo!

ÁLVARO: ¡Ya lo creo! Pero nosotros vamos a conocer ahora a otro compositor del clasicismo que, aunque era italiano, vivió casi toda su vida en Madrid.

DAVID: ¡Ese es Luigi Boccherini!

IMAGEN de Boccherini

CARLOS: ¿Qué le pasa a los italianos con la comida? ¿Boqueroni?

DAVID: ¡No! Bo-cche-ri-ni! Fue el compositor de cámara del Infante Don Luis, el hermano del rey Carlos III.

ÁLVARO: Eso es, aunque, como veis, además de compositor fue violonchelista, uno de los mejores del mundo. Por eso compuso la siguiente pieza para un violonchelo solista.

DAVID: La Musica Notturna delle Strade di Madrid.

ÁLVARO: Así es la música que sonaba en las calles de Madrid en aquella época.

PASACALLE de Boccherini

ÁLVARO: Y una vez descubierto el Clasicismo: ¡sigamos viajando en el tiempo con nuestro metrónomo!

(Álvaro vuelve a acercarse al metrónomo y lo toca).

VÍDEO del túnel del tiempo.

ESCENA 5: EL ROMANTICISMO

IMAGEN del Siglo XIX

ÁLVARO: ¡Acabamos de aterrizar en el siglo XIX!

DAVID: (con voz afectada) El Romanticismo.

ÁLVARO: ¡Eso es! Mientras que la música del Clasicismo era muy ordenada y racional, la de esta época es mucho más emocional y apasionada.

DAVID: Durante el Romanticismo la música se convirtió en el modelo perfecto de arte, ya que era la que mejor conseguía transmitir los sentimientos del alma humana (con entonación de poeta).

CARLOS: (Imitando a David) ...los sentimientos del alma humana... ¡no seas cursi!

ÁLVARO: Durante esta época la burguesía...

CARLOS: Los ricos.

ÁLVARO: ...quiso disfrutar de sus propios conciertos en los salones de su casa, por eso muchos de ellos aprendieron a tocar el piano o a cantar, para amenizar las veladas de sus invitados.

IMAGEN de un concierto en casa

DAVID: Los lieder, para voz y piano, fueron el origen de nuestras actuales canciones.

ÁLVARO: El piano fue el instrumento preferido de la mayoría de los compositores.

DAVID: Casi todos los grandes compositores fueron también pianistas: Mendelssohn, Schumann, Brahms... pero si hubo alguno que destacó por encima del resto debido a su sensibilidad, ese fue Frederic Chopin.

IMAGEN de Chopin

ÁLVARO: A lo largo de su vida, Chopin compuso un montón de obras para piano solo: nocturnos, polonesas, mazurcas...

CARLOS: Y aburridos estudios, eso no lo dices.

DAVID: Los estudios sirven para que los estudiantes aprendan a tocar el piano, no te metas con ellos. Además, no son para nada aburridos, muchos de ellos son preciosos.

ÁLVARO: Vamos a ver qué opinan los niños que tenemos hoy aquí sobre los estudios. Escuchemos en el piano uno de estos estudios de Chopin.

Diana toca un ESTUDIO de Chopin

ÁLVARO: ¿Qué os aparecido? ¿Bonito o aburrido? (esperar y responder).

Además de música para piano, en esta época los compositores también escribieron mucha música para pequeños grupos de instrumentos que pudieran entrar en el salón de una casa. La obra que vamos a escuchar a continuación es un buen ejemplo.

DAVID: El Carnaval de los animales de Camille Saint-Saëns.

IMAGEN del Carnaval

ÁLVARO: ¡Exacto! Es una obra muy conocida, así que puede que algunos de vosotros ya la hayáis escuchado antes, al menos el famoso “Acuario”. Pero hoy vamos a interpretar otro de sus números: “Los fósiles”.

CARLOS: ¿Los fósiles? ¿Qué es eso?

DAVID: Dícese de una sustancia o resto de origen orgánico, que se encuentra más o menos petrificada y pertenece a otra época geológica.

CARLOS: ¿Qué dice este?

ÁLVARO: Los fósiles son restos de seres vivos que desaparecieron hace millones de años.

CARLOS: ¿Cómo los dinosaurios?

ÁLVARO: ¡Efectivamente! Los restos de dinosaurios son fósiles.

CARLOS: (Emocionado) Entonces esta pieza me va a encantar, me flipan los dinosaurios.

DAVID: Saint-Saëns compuso esta pieza como una broma musical y disfrazó a los instrumentos de diferentes animales como el Elefante, el León, las Tortugas...

(Álvaro señala los distintos animales según David los nombra)

ÁLVARO: ... o los fósiles...

CARLOS: Los dinosaurios

IMAGEN de un Dinosaurio

ÁLVARO: ...que vamos a escuchar a continuación. Saint-Saëns eligió el xilófono como instrumento protagonista de esta pieza, porque suena como si fueran huesos chocando. Pero antes de escucharla os voy a proponer un ejercicio.

CARLOS: ¿No había terminado ya el examen?

ÁLVARO: No es un examen, es un ejercicio para comprobar si los niños que tenemos hoy aquí son o no buenos detectives. Entre las notas de esta pieza, Saint-Saëns escondió una famosa canción infantil. Veamos si sois capaces de descubrirla.

Tocamos LOS FÓSILES

¿Qué os ha parecido?

CARLOS: El xilófono mola un montón, ya sabía yo que me iban a gustar estos dinosaurios.

ÁLVARO: ¿Y alguno de vosotros ha sido capaz de encontrar la canción escondida? (Esperar respuesta).

Si os fijáis bien y aguzáis el oído deberíais ser capaces de reconocer el principio de “Estrellita” en un momento de la pieza. Suena en el piano. ¡Vamos a repetirlo, Diana! A ver si ahora la reconocéis.

VOLVER A TOCAR ESA SECCIÓN

ÁLVARO: ¿La habéis escuchado ahora? ¡Pues sigamos adelante!

(Álvaro se acerca al metrónomo y lo toca).

VÍDEO del túnel del tiempo.

ESCENA 6: SIGLOS XX Y XXI

IMAGEN de una ciudad actual

ÁLVARO: Durante el siglo XX, los sentimientos que quería expresar la música fueron cada vez más variados. Ya no solo se intentaba transmitir el amor, la pasión o la tristeza, sino también otras emociones como el caos o la rabia.

CARLOS: ¿La rabia? Es decir, ¿tocaban como si estuvieran cabreados?

ÁLVARO: Ya lo creo. La manera de tocar fue cambiando poco a poco y se compuso cada vez de manera más flexible, empezándose a escribir en un estilo musical que antes no se permitía porque no se consideraba “bonito”.

DAVID: Pero ¿quién querría escuchar música que no fuera bonita?

CARLOS: No me hagas hablar del reggaetón...

ÁLVARO: Pues os sorprendería cuánta gente la escuchaba. Eso sí, algunas piezas no gustaron mucho en su momento, aunque a día de hoy se consideren obras maestras. Como la que vamos a escuchar a continuación: la Danza de los Adolescentes del ballet La Consagración de la Primavera de Stravinsky.

IMAGEN del Ballet de la Consagración

Cuando se estrenó, causó tanta sorpresa, que todo el público que asistió al concierto acabó en una pelea entre los que pensaban que la obra era fantástica y los que decían que era horrible. A ver qué os parece a vosotros...

Tocamos LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA

CARLOS: ¡Guau, qué energía! A mí me ha encantado. ¿Y qué pasó más adelante con esta música?

ÁLVARO: Pues que se fue haciendo cada vez más compleja hasta que llegó un momento en el que, como con la manera que tenían de componer ya no se podía innovar mucho más, decidieron crear otras nuevas.

IMAGEN de instrumento contemporáneo

DAVID: Así nacieron técnicas compositivas como el dodecafonismo, el serialismo integral o la música electroacústica.

ÁLVARO: Según avanza la segunda mitad del siglo XX, la música tenía un estilo completamente distinto según quién la escribiera, porque cada compositor componía de una forma diferente. Incluso los instrumentos empezaron a tocarse de otras maneras: se cogían al revés, se pasaba el arco por otros sitios, se utilizaban objetos como púas, dedos o gomas elásticas para tocar... Muchas veces la música se fue convirtiendo en ruido.

CARLOS: Todo esto suena un poco raro, ¿cómo se puede tocar el violín de una manera diferente?

ÁLVARO: Mira, escucha este fragmento de un estudio para violín de Jörg Widmann, seguro que te va a sorprender.

Ana Carmen toca un fragmento del ESTUDIO para violín solo de Jörg Widmann.

DAVID: (susurrando a Álvaro) Creo que no le ha salido muy bien.

ÁLVARO: ¡Qué dices! ¡Si lo ha tocado genial! En la partitura está escrito exactamente lo que ha tocado. Como os he dicho, la música contemporánea no siempre tiene por qué ser agradable.

CARLOS: ¿Y por qué quieren que suene desagradable?

ÁLVARO: A ver, no es que quieran que suene “feo”, pero no os olvidéis de que en el siglo XX hubo dos guerras mundiales. Al final, los artistas siempre escriben en sus obras lo que viven en su época.

IMAGEN de una guerra

DAVID: Sí, es cierto. Pero durante el siglo XX aparecieron muchas otras tendencias musicales, además de la música contemporánea. Nacieron otros estilos como el jazz, las bandas sonoras para las películas, la música electrónica, el rock...

CARLOS: ¡Yuhu! Por fin llegan las guitarras eléctricas y las baterías.

IMAGEN de un concierto de rock

ÁLVARO: Así es. Y como parece que nuestro metrónomo ya no da para mucho más, vamos a despedirnos tocando Viva la vida de Coldplay como si estuviéramos en un concierto de rock. Esperamos que hayáis disfrutado de este viaje en el tiempo y que, a partir de ahora, (de manera cómplice con el público) recordéis de dónde viene el nombre de las notas musicales. 😊 ¡Hasta pronto!

Tocamos VIVA LA VIDA de Coldplay