

---

## TEMA 2 - PRINCIPIOS DE ANÁLISIS MUSICAL

**El tema describe los aspectos básicos de la Música en relación con otras artes y la orientación que, en base a ello, debe tomar el Análisis Musical. Se definen las simetrías y relaciones internas de la música como el objeto principal de estudio, y se establecen unas categorías para definir las.**

### 1. MÚSICA, ARQUITECTURA, ABSTRACCIÓN... UN POCO DE REFLEXIÓN ARTÍSTICA.

- La música es abstracta, es decir, no pretende representar la realidad. A diferencia de otras artes, como la pintura que puede mostrarnos un paisaje, o la literatura, que puede contarnos una historia con personajes concretos, la música, al menos la clásica, es mayoritariamente abstracta, asemántica, y los elementos que la forman, melodía, ritmo, armonía, timbre, dinámica, llegando hasta los mismos sonidos individuales, son también abstractos.

- En esto de la abstracción, sin embargo, la música no está completamente sola en el panorama artístico: se parece mucho a la arquitectura. Un edificio también es básicamente abstracto, y está formado por multitud de pequeños ladrillos, que son también abstractos y muy parecidos unos a otros, lo mismo que pasa con los sonidos individuales de toda una obra musical.

- Y, ¿cómo se las apañan los arquitectos para dar sentido al montón de ladrillos de un edificio, para que se sostengan en pie y además resulten agradables a la vista? Muy sencillo: a base de simetrías. A nuestro cerebro de Homo Sapiens le gustan mucho las simetrías. Las utiliza para construir cosas y disfruta también observándolas.

### 2. RELACIONES EN LOS ELEMENTOS MUSICALES: "EL CEMENTO" DE LA MÚSICA.

- Al igual que hacen los arquitectos, los compositores utilizan innumerables simetrías o relaciones para componer sus obras. Dos son las razones principales:

- La primera, porque así es más fácil para ellos. Obvio, ¿no?

- Y la segunda, porque nuestro cerebro, incluso el de aquellos que no poseen ninguna educación musical, detecta inconscientemente esas relaciones o simetrías. Y son esas simetrías las responsables de que un conjunto de sonidos suene a música, lo mismo que un montón de ladrillos parezca un edificio.

- Esas relaciones o simetrías, pues, son el arma básica de los compositores. Con ellas proporcionan coherencia a toda una obra, y también las usan para producir sensaciones en el oyente, como tensión, o estatismo, o relajación, o lirismo, o conclusión. Y cuanto mejor sean usadas, con mayor riqueza y sutileza, mejor es la calidad de la obra. En ellas reside el secreto de las obras de Bach, de Beethoven, de Stravinsky, de todos los grandes compositores.

---

### 3. OBJETIVOS BÁSICOS DEL ANÁLISIS MUSICAL.

- Según lo visto antes, si la música se construye a través de establecer relaciones entre los distintos elementos musicales, el análisis musical ha de perseguir los siguientes objetivos básicos:

1º - Reconocer con precisión los diferentes elementos de la obra: forma, melodía, ritmo, textura, armonía, timbre, dinámica, etc...

2º - Estudiar qué relaciones se establecen dentro de cada uno de los elementos y también entre ellos.

3º - Extraer conclusiones sobre el porqué y la lógica de esas relaciones, porqué lo dispuso así todo el compositor, qué pretendía.

- De esos tres objetivos, el más importante, pero también el más difícil de conseguir, es el último. Si lo alcanzamos, comprenderemos la totalidad de la obra. Pero, para alcanzarlo hay que analizar bastantes obras, además de que hay que atender también a otros factores que todavía no hemos mencionado, como el estilo del compositor o la posible funcionalidad de la obra.

- En definitiva, un buen análisis debe completar esos 3 objetivos, pero dirigirse especialmente hacia el último.

### 4. CATEGORÍAS EN LAS RELACIONES DE LA OBRA MUSICAL.

- Analizar las relaciones que aparecen en una obra musical es una tarea difícil debido a su evolución temporal, bastante más difícil que observar las simetrías de un edificio, que se está "quietecito". Disponemos de la partitura como herramienta de análisis, aunque también el cúmulo de notas llegará frecuentemente a marearnos la vista.

- Otra dificultad se encuentra en definir o categorizar esas relaciones, que suelen ser muy variadas. Para simplificar esta categorización, el autor de un conocido libro de Formas Musicales, Clemens Kühn, propuso una "escala" de 5 categorías que yo voy a dejar en sólo 4, de mayor a menor grado de relación:

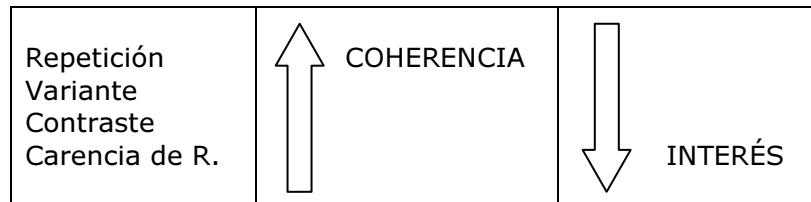
- Repetición
- Variante
- Contraste
- Carencia de relación

- Normalmente, como ya hemos visto antes, los compositores controlan a lo largo de toda la obra qué grado de relación se produce entre los distintos elementos musicales. Y vamos a dar una "pista" de la manera más básica y frecuente de usarlas por parte de los compositores:

- Cuanto más repetitivo es un fragmento musical, más coherente y estable resulta, aunque puede tener menos interés.

- Cuanto más contrastante es un fragmento musical, más interés proporcionará, aunque probablemente pierda un poco de coherencia.

- Lo resumimos en el siguiente gráfico:



- Los buenos compositores juegan sabiamente a buscar un equilibrio en todo momento de la obra entre los dos aspectos, coherencia e interés, dando "una de cal y otra de arena". Esto también será objeto del análisis.