

TEMA 6 - ANÁLISIS TEMÁTICO - II

En este tema se profundiza en el estudio del Análisis Temático, emprendido en el Tema 5. Se describen los distintos caracteres temáticos que se dan en la música clásico-romántica, y se propone una metodología para la realización del Análisis Temático. Como ejemplo, se continúa tomando de referencia la Sonatina Op.36 N° 2 de Clementi.

1. LOS CARACTERES TEMÁTICOS.

- Ya hemos comentado que el compositor diferencia las distintas partes de la obra asignándole a cada parte un "carácter temático", o sea, melódico, diferente. Esto ocurre de una manera completamente clara en la música del Clasicismo y del Romanticismo, y de manera menos clara, aunque también se dan, en la música del Barroco y en la de la 1ª mitad del S.XX. Veamos cuáles son los caracteres temáticos principales:

1.1. EXPOSICIÓN TEMÁTICA.

- Una parte es de exposición temática cuando en ella se presenta un tema (ya sabemos lo que es un tema). Los rasgos generales suelen ser:

- **Temáticos:** presentación de un tema. Ideas melódicas (motivos) estables, y más bien extensas.
- **Armónicos:** estabilidad armónica. No suelen producirse modulaciones, y si las hay no son complejas.
- **Ubicación:** normalmente, al principio de una obra, o al comienzo de una nueva sección.

- La sensación auditiva que produce es, normalmente, de estabilidad, de algo que podríamos recordar fácilmente. Ejemplo: cc. 1 al 8 de la sonatina.

Allegretto

p

legato

I V₆ I

Re M

6

VI₆ = II₆ I₆₄ V I

1.2. DESARROLLO.

- Decimos que una parte es de desarrollo cuando presenta los siguientes rasgos:

- Temáticos: se basa en elementos temáticos con tendencia a ser más bien cortos, y que suelen proceder de un tema previo, por elaboración temática. Estos elementos suelen evitar la estructura de frase.

- Armónicos: la armonía suele ser inestable, con presencia frecuente de dominantes secundarias y de modulaciones.

- Ubicación: normalmente se sitúa entre dos partes o secciones, pues la función del desarrollo es, en gran medida, de enlace de partes diferentes.

- La sensación auditiva que suele producir es de inestabilidad, de música inquieta que busca casi sin reposo, y que, por tanto, no resultaría fácil recordar. Debido a esa inestabilidad e inquietud, las zonas de desarrollo suelen crear tensión, especialmente si son prolongadas. Ejemplo: cc. 23 al 31 de la sonatina.

Re M La m

p

VI = II VII₇ I

Sol M

26 *cresc.*

V₆ I V₆ I = II VII₇ I V₇

31 *f*

VI V

- En las partes de desarrollo son también muy frecuentes las progresiones, que afectan tanto al ámbito temático como al armónico. De hecho, en el ejemplo de la sonatina se produce un efecto progresivo entre los cc.24-25 y los cc.29-30.

1.3. CADENCIAL.

- Una parte es cadencial cuando se basa en una cadencia (o en varias), normalmente perfecta, expandiéndola unos cuantos compases. Presenta los siguientes rasgos:

- Ubicación: al final de una sección, pues sirve precisamente para eso, para cerrar, para concluir.
- Armónicos: se basa en la armonía V - I , a veces repetida varias veces, y siempre dentro de la misma tonalidad.
- Temáticos: se suele basar en ideas temáticas en las que el aspecto principal es la irregularidad, a veces incluso sin relación con ninguna idea previa, y evitando la estructura de frase. Esa irregularidad ayuda a provocar la sensación de conclusión.

- La sensación auditiva de una sección cadencial es siempre de conclusión o cierre de la parte, pero varía bastante según los 3 tipos de parte cadencial que existen:

A - Dominante Extendida:

- Consiste en expandir mucho el acorde de dominante, a veces incluso omitiendo la tónica:

(acordes previos) - V _____ - (I)

- Una zona cadencial de Dominante Extendida suele generar una gran tensión. Se usa para cerrar una parte, pero creando mucha tensión que empuje hacia la siguiente. Ejemplo: cc. 32 al 36 de la sonatina.

31 *f*
VI V V V V₇ V₇

B - Tónica Extendida:

- Se da cuando se expande prolongadamente el acorde de tónica:

V - I _____

- Produce relajación, y se emplea normalmente en los finales de la obra, a veces usando la tónica como nota pedal sobre la que pueden aparecer otras armonías. En este último caso, si la zona es extensa, recibe el nombre de Coda. (No hay ningún ejemplo de zona cadencial de Tónica Extendida en la sonatina).

C - Repeticiones Cadenciales:

- Se basa en repetir varias veces la secuencia armónica de la cadencia:

(opcional: acordes previos) - V - I

- Es de una gran contundencia conclusiva, y por eso se emplea normalmente al final de las grandes secciones y al final de la obra también. Ejemplo: cc. 8 al 22 de la sonatina.

I

12 *f* *p*

II₆ V₆ I

16 *f*

II₆ V I V₇⁺

21

I V₇⁺ I

- Por último debemos comentar que, frecuentemente los compositores mezclan los caracteres temáticos, y podemos encontrarnos con situaciones intermedias entre dos de ellos. Por ejemplo: una zona cadencial con un cierto carácter temático. De hecho, es lo que ocurre en los compases 8 al 22 de la sonatina.

2. REALIZANDO EL ANÁLISIS TEMÁTICO: PASOS A SEGUIR.

- Para realizar el análisis temático, seguiremos los siguientes pasos:

1 - Reconocer el tema (o temas) de la obra.

2 - Estudiar cuáles son los motivos esenciales con los que está construido ese tema. Ver cuáles de ellos son después utilizados, por elaboración temática, en las siguientes partes. Dentro del tema y en la misma partitura, los identificaremos con alguna sigla que nos sirva para referenciarlos cuando, más adelante, analicemos su elaboración temática.

3 - Comentar la EVOLUCIÓN de la temática a lo largo de la obra, precisando si aparecen zonas con un carácter temático claramente definido, y si se da algún proceso de elaboración temática. Lo más habitual es que la elaboración temática se realice a partir de motivos o ideas del tema, pero a veces, puede aparecer algún nuevo motivo, en una parte distinta al tema, que luego también sea elaborado.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

- La palabra evolución aparece en mayúsculas en el párrafo anterior. La temática sólo se vuelve importante al oído cuando cambia, cuando evoluciona. Por tanto, es esa evolución la que debe ser objeto de análisis. Dicho de otro modo, si la temática no evoluciona en una zona de la obra, poco hay que analizar allí.

- Debemos pensar siempre de lo grande a lo pequeño. No hay que perderse en describir minuciosamente la elaboración temática de los 10 primeros compases de una obra y no decir nada de todo lo demás. Debemos, antes que nada, reflejar las ideas más generales, que cubran lo más ampliamente toda la obra y, si nos queda tiempo y ganas, dedicarnos a los detalles.

3. LA TEXTURA MUSICAL.

- Se denomina textura musical a la relación que se da las entre las distintas voces, en la música polifónica. En la música culta occidental prevalecen los siguientes tipos básicos de textura:

A - Homofonía: se da cuando todas las voces se mueven simultáneamente, y con un cierto paralelismo entre ellas. En la sonatina encontramos un ejemplo en el compás 13.

B - Melodía acompañada: aparece cuando a una melodía se le añade un acompañamiento. El acompañamiento suele basarse en motivos muy repetitivos, con lo cual no se percibe como una segunda melodía y queda en un segundo plano respecto a la melodía de la pieza. Normalmente la melodía suele encontrarse en la zona más aguda, y el acompañamiento en la más grave. Casi toda la música del Clasicismo adopta esta textura. Y lo podemos observar en la sonatina: la práctica totalidad es una melodía acompañada.

C - Contrapunto: la textura contrapuntística surge cuando coexisten 2 ó más melodías simultáneas. Precisamente en la época del Clasicismo fue poco utilizada, pero sí aparece muy frecuentemente en la música barroca, o en la del S.XX. En la sonatina sólo se da un pequeño indicio de esta textura en los cc. 23 al 31.

Melodía acompañada Homofonía (Contrapunto)

The image shows a musical score for piano in G major, divided into three sections. The first section, 'Melodía acompañada', shows a treble clef with a melodic line and a bass clef with a simple accompaniment of eighth notes. The second section, 'Homofonía', shows both staves playing chords in parallel motion. The third section, '(Contrapunto)', shows two independent melodic lines in both staves.

- Como puede verse, la textura es algo muy directamente relacionado con la temática. Los compositores realizan frecuentemente cambios de textura para reforzar el contraste entre dos partes distintas de la pieza (es lo que ocurre precisamente en el c.23 de la sonatina, donde empieza una nueva parte). Estaremos, por tanto, atentos a sus evoluciones, que debemos mencionar dentro del mismo análisis temático cuando genere un contraste realmente significativo.

4. EN RESUMEN.

- La temática se encuentra completamente organizada y premeditada en las obras de los grandes compositores. A través de ella, normalmente persiguen mantener la coherencia, basándose en un material limitado. Pero a la vez ofrecen variedad, haciendo uso de los cambios de carácter y de la elaboración temática. Son como las dos caras de una misma moneda (ver punto 4 del Tema 2).

- Un buen análisis temático debe detectar cómo se establecen esos dos factores aparentemente opuestos, coherencia y variedad, cómo se encuentran ligados entre sí, como evolucionan, y exponerlo de la manera más clara y organizada posible.

- Por último, habrá que estar también atentos a posibles evoluciones de la textura, que pueden aparecer para reforzar contrastes entre distintas partes de la obra.