

TEMA 4: LA FORMA MUSICAL

1. INTRODUCCIÓN

Ya hemos estudiado los elementos de la música con los que crear ideas musicales (melodía, armonía, ritmo, timbre, textura, etc.), pero un compositor debe seleccionar las ideas que va a utilizar en una obra determinada y tiene que darles forma, creando una estructura. Todas las artes, ya sea pintura, escultura, literatura, etc. trabajan con una materia prima a la que deben dar forma para que tenga sentido. En el caso de la música hay una dificultad añadida porque es un arte temporal, es decir que se desarrolla en el tiempo, no tiene un soporte material, por tanto no puedes verla y es necesario memorizar la obra para apreciar su estructura. La estructura es lo que da sentido y coherencia a la obra. Piensa en un diálogo desordenado: no tiene sentido, necesito que cada oración tenga un orden determinado para que sea coherente. Con las frases musicales ocurre exactamente lo mismo.

Llamamos frase musical a una melodía con sentido propio. Normalmente comprende 4 u 8 compases. Una frase musical suele estar formada por dos semifrases normalmente simétricas. Muchas melodías se forman a partir de un motivo, un pequeño fragmento (1 compás, por ejemplo) que se repite. Las frases terminan siempre en una cadencia, que es el equivalente a las pausas en el lenguaje, estas cadencias pueden ser más o menos conclusivas.

2. LA FORMA

La forma musical es la manera de organizar las ideas musicales dentro de una composición musical, es la estructura de la obra.

Representamos la forma utilizando las letras del abecedario, de manera que a la primera frase la llamamos A, si aparece una frase parecida la llamamos A' (se lee: A prima) y si aparece una frase diferente utilizamos la siguiente letra B.

3. PRINCIPIOS CONSTITUTIVOS DE LA FORMA

Una vez un compositor ha creado una idea musical, tiene las siguientes opciones para continuar con la pieza: puede volver a repetir la misma melodía, puede repetirla cambiando algunas notas o puede crear otra melodía completamente nueva. Esto da lugar a los tres principios constitutivos de la forma:

- **Repetición:** A A
- **Variación:** A A'
- **Contraste:** A B

4. FORMAS HABITUALES

Cada obra puede tener una forma totalmente nueva creada por el compositor como este haya elegido, pero no todas las estructuras van a funcionar igual de bien. Hay algunas formas que han demostrado a lo largo de siglos su eficacia. Vamos a estudiar algunas de estas formas habituales:

- **Estrófica:** A A A ... - Consiste en repetir la misma frase musical sin cambios.
- **Binaria:** A B - Una obra con dos secciones contrastantes.
- **Ternaria:** A B A o A B A' - Tres secciones, normalmente la última sección es igual a la primera o una variación de ella.
- **Tema con variaciones:** A A' A'' A''' ... - Es la exposición de un tema y repetirlo variando diversos elementos: en otra tonalidad, con otro ritmo, en otro modo, etc.
- **Rondó:** A B A C A - Hay un tema principal, normalmente fácil de recordar, que se repite intercalando temas nuevos cada vez.
- **Fuga:** es una obra contrapuntística basada en la imitación de un tema por parte de todas sus voces. Primero una voz presenta el tema sin ningún acompañamiento. De una en una, el resto de voces se van añadiendo, siempre empezando por el tema. Acabada la exposición del tema en todas las voces, la obra continúa con nuevas imitaciones del tema, que ahora pueden aparecer libremente en cualquier voz, o incluso simultáneamente en más de una.
- **Sonata:** es una forma ternaria basada en el desarrollo de dos temas musicales contrastantes. Las partes o secciones son:
 - **Exposición:** formado por dos temas contrastantes unidos por un puente. El primer tema en tónica y el segundo en dominante.
 - **Desarrollo:** contenido más libre, basado en los temas de la exposición y en diferentes tonalidades.
 - **Reexposición:** una repetición más o menos variada de la exposición, pero ahora el segundo tema está también en la tonalidad principal (tónica).
- **Forma canción:** en una canción de música actual podemos encontrar distintas secciones:
 - **Introducción:** Prepara el ambiente de la canción al principio. Es una parte instrumental.
 - **Estrofa:** cuenta la historia de la canción, suele repetirse varias veces cambiando la letra cada vez.
 - **Estribillo:** expresa el sentimiento general de la canción, es la parte más pegadiza y llamativa. Se repite varias veces siempre con la misma letra.
 - **Puente:** es el enlace entre la estrofa y el estribillo y suele ser más corta.
 - **Solo:** parte instrumental (suele ser guitarra eléctrica), en la que se improvisa una melodía.
 - **Interludio:** es una parte instrumental no improvisada que no es ni la introducción ni la coda.
 - **Coda:** parte final que sirve como conclusión de la canción.

MINUETO
REALES FUEGOS DE ARTIFICIO
HAENDEL

The image displays a musical score for a Minuet in G major, BWV 1006 by George Frideric Handel. The score is arranged for three staves (treble, alto, and bass clefs) and consists of four systems of music. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The music features a simple, elegant melody with a steady accompaniment.

Enlaces y ejercicios:

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/609558-audiciones_formas_basicas.html (test audiciones)

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1737697-formas_musicales.html

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/678563-forma_musical_auditivo.html (audiciones y cuestiones sencillas)

<https://es.educaplay.com/recursos-educativos/608344-formas.html> (cuestiones)

https://www.educaplay.com/learning-resources/23727-la_forma_musical.html