

SONIDOS, COLORES, FIGURAS Y VALORES

ANTONIO MOYA CASADO
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE

En primer lugar quiero manifestar que este estudio es el resultado de un trabajo elaborado durante varios años de experiencia, reflexión y apreciación personal.

En Francia a finales del XIX, nació un movimiento musical que, asociándose con la pintura, trataba de expresar no la realidad de la Naturaleza, sino las impresiones subjetivas que todo ello provoca en el ser humano, valiéndose de colores y luces, combinaciones y amalgamas en sonidos y matices.

Las obras musicales de Rimsky-Korsakov y de los impresionistas me han ayudado mucho, sobre todo los pioneros: Debussy, Ravel, Dukas, Satie y el sustrato colorido de los españoles Albéniz y Falla.

Estoy totalmente de acuerdo en que no se puede (debe) identificar plenamente a cada miembro sonoro de la orquesta sinfónica; pero aunque todo es relativo, todo en la vida tiene una parte lógica casi científica, aun en las Artes, que gozan de mayor libertad.

La sangre será siempre roja.

La nieve, blanca.

La hierba, verde.

El carbón, negro.

No pretendo que el violín represente siempre amor, ni que una flauta nos decida un ambiente pastoril, pero sería chocante e inaudito:

Hacer los toques de ordenanza en un cuartel con un violín...

Oír en un "tablao flamenco" un acordeón...

Una escena de amor en una película con tambores...

Oficiar una Misa con acompañamiento de saxofón...

El triple salto mortal en un circo con un solo de viola...

Un desfile militar con guitarras...

La salida de un león en un cuento infantil sonando un flautín...

Los grandes pintores siempre acertaron en sus lienzos, pues aun en su fantasía creadora, no se salían de los naturales identificando el color con la figura, el valor y la esencia del tema.

SONIDOS

Pasos, pisadas, tropiezos, golpes, caídas, roturas, agua, lluvia, gritos, alegrías, lloros; todo esto es el "concierto" que percibe un bebé en el claustro materno los tres últimos meses antes de ver la luz.

Hoy día perciben algo más, gracias al adelanto en el arte del sonido.

Los primeros utensilios o artefactos, “instrumentos” que produjeron sonidos, fueron creados por la Naturaleza y de forma accidental.

Cañaverales azotados por el viento y la lluvia producían sonidos diferentes, según estuvieran las cañas más o menos destrozadas.

A mayor longitud, el sonido era más grave, dando las más cortas sonidos agudos. Los nudos de las cañas mojados por la lluvia y posteriormente quemados por el sol, se desprendían dejando un orificio que permitían un nuevo sonido. Esta lección sirvió para que los pastores provocaran otros orificios en los otros nudos.

Parece ser que así nacieron las flautas primitivas y casi todos los instrumentos de viento-madera.

Una aclaración interesante es que los instrumentos de “madera” en principio fueron de caña, después de madera y ... actualmente de latón, de plata y hasta de oro.

Una forma muy sencilla para distinguir los instrumentos de madera de los de metal es: Los de metal o aun de barro, no teniendo problemas de sonido, es decir, todos suenan igual; no tiene importancia el material; todo depende de la longitud del tubo, que sea cónico o cilíndrico, y del diámetro interior.

Los de metal se tocan con solamente tres dedos los instrumentos agudos y con cuatro y también con cinco los instrumentos graves.

Por lo tanto una flauta de latón, un saxofón de latón, un clarinete de latón, son instrumentos de “madera”.

Yo tengo en mi colección de instrumentos una flauta de barro y una corneta también de barro, regalo de aquel barítono que todos aplaudimos que fue un gran señor: Esteban Astarloa. Corneta mejicana que le trajo su hijo y que Astarloa me regaló para engrosar mi colección.

Con esto queda claro que los de metal también pueden ser de otro material, me refiero a la corneta mejicana, y de paso aclaro que digo corneta porque si fuera trompeta se tocaría con tres dedos y la corneta es un instrumento de metal, pero que sólo produce los sonidos naturales con el labio. En Montevideo vimos en una especie de rastro una flauta de miga de pan, que no quise comprar por razones obvias.

LA ORQUESTA SINFÓNICA

La orquesta sinfónica consta de tres familias importantes:

La cuerda el viento y la percusión.

Cada familia con dos “apellidos”:

la cuerda (frotada y pellizcada);

el viento (madera y metal);

la percusión (sonidos y ruido).

En la orquesta sinfónica caben todos los recursos para “fabricar” sonidos. Se ha llegado a emplear cristales, petardos, sirenas, y hasta en la Obertura 1.812 de Tschikowsky se emplea una batería de campaña.

La familia de la cuerda frotada tuvo por reina a la viola. De ella nacieron violas soprano, contralto, tenor y bajo que hoy son aditamentos posteriores de la familia del violín, los cuatro tipos existentes en la orquesta: violín, viola (ya con cuatro cuerdas, pues en la antigua familia, salvo el bajo de viola que tenía 7 cuerdas, los demás instrumentos poseían 6 cuerdas), violonchelos y contrabajos.

Esta gran familia que soporta el buen funcionamiento de la orquesta, es sin lugar a

dudas el esqueleto perfecto: se les puede comparar con los elementos: así los violines serían el aire; las violas el agua; los violonchelos el fuego y los contrabajos la tierra.

Los violines vuelan solos... las violas y los cellos descansan sobre los contrabajos.

El violín es amor, es vida, es ilusión, es pasión, luz, sinceridad, es contemplativo; inquisitivo, inquieto, ansioso de triunfo.

Un solo violín puede quitar unas penas, puede dar esperanza, puede hacer llorar...

La viola es romántica, tímida, soñadora, indecisa, angustiada, también enamora, amor tardío...

El violonchelo es energía, imaginación, mucha acción, temperamento vivo, sol, fuego.

El contrabajo declama que las cosas funcionen; cosas concretas, reales; los pies sobre la tierra.

INSTRUMENTOS DE CUERDA

Los instrumentos de cuerda tienen su origen en el reino animal.

Las tortugas, los galápagos y toda especie animal con caparazón fueron los pioneros de la cuerda.

Estos quelonios (tortugas y galápagos), cuando quedaban presos entre rocas y no podían valerse, entre la sal marina y el sol tenían una muerte inminente, en ocasiones devorados por depredadores o quemados por estar varias horas a la intemperie. Entonces con el caparazón invertido, siempre conservaban algún nervio tirante de su propio estómago que con la ayuda del viento vibraba produciendo sonidos según la posición del reptil quelonio.

En alguna ocasión eran dos o más los nervios que quedaban tirantes y al no ser todos iguales reproducían diferentes sonidos. Todo esto fue observado por pescadores y marineros que buscaban estos caparazones para solaz y recreo de sus hijos.

Después llegaron a coleccionar diferentes caparazones, cada uno con diferentes "sonidos" y casi lograban una pequeña orquesta de esta forma.

Existe una leyenda en la que Hermes halló en la playa un caparazón de tortuga en el que se encontraban varios tendones secos y tirantes, y tuvo la idea de construir un instrumento que sería antecesor de la lira con tal acierto que el dios Apolo se adueñó del nuevo instrumento. Hoy día, la lira está consagrada a Apolo.

Algo parecido ocurrió con la flauta, después consagrada a Dionisio.

Pitágoras experimentaba con cuerdas vibrantes, sólo con fines didácticos, pero dio la pauta para los próximos instrumentos.

LA CUERDA PELLIZCADA

Nació antes que la frotada.

En la orquesta, el arpa tiene un puesto importante, y en la música de cámara encontramos también guitarras, laudes, mandolinas y otros derivados.

El arpa es ese hada que todos llevamos dentro y que nos hace ser buenos.

Es blanca, pura, no miente, acaricia siempre y nunca quiere tener razón; vive pidiendo perdón.

Cascada de agua. Hada del bien, sencilla, humilde...

La guitarra es la reina de los instrumentos de pulso y púa.

Se puede tocar con o sin plectro. Como el laúd y la mandolina, en principio sólo

tenía cuatro cuerdas, algunas dobladas. Hoy todos estos instrumentos tienen seis aunque mi desaparecido amigo el gran guitarrista Narciso Yepes inventó una guitarra de 10 cuerdas que producía sonidos más graves, muy interesantes para poder interpretar obras antiguas y explorar los armónicos.

La guitarra es la mujer española de pelo largo, ojos negros, mirada fija, mezcla de misterio árabe con acento y sabor a vino andaluz; la mujer inmortalizada por Romero de Torres.

Oír una guitarra fuera de España... es una sensación muy fuerte.

Una curiosidad es el empleo de la guitarra en varias óperas: Otello, Oberón Don Pasquale, El Barbero de Sevilla, Falstaff y Orfeo.

Existen otros muchos instrumentos de cuerda punteada o pellizcada, pero no se emplean en la orquesta, aunque son interesantes y propios de la cultura popular como: la bandurria, la balalaika, la mandolina, la lira, la cítara, y otros.

En España los conjuntos de instrumentos de pulso y púa los encontramos en cualquier rincón y siempre conjuntados y reglamentados. Rara es la ciudad que no tenga su rondalla, su tuna de estudiantes y hasta su orquesta de plectro como sucede en Córdoba, nuestra ciudad.

Suelen tener un buen número de bandurrias, laudes, guitarras con diferentes extensiones y laudones; en algunos casos estos conjuntos incluyen alguna cuerda frotada, algún viento y percusión.

Muchos músicos españoles se iniciaron gracias a estos conjuntos que son dignos del mejor elogio por la labor pedagógica y docente que transmiten a la juventud, promesa musical del mañana.

EL ARPA

Es uno de los instrumentos más antiguos conocidos y que más cambios ha experimentado. Se han registrado más de veinte arpas: arpa medieval, arpa-laud, arpa irlandesa, arpa tiorba, arpa lira, arpa armónica y otras.

El arpa actual es completa ya que las anteriores carecían de las tonalidades, es decir no eran comparables con el piano.

Hoy se puede ejecutar casi toda la literatura musical con el arpa de pedales, que proporciona el cromatismo.

El arpa nunca estorba, no empaña el discurso musical; todo lo contrario, aumenta, envuelve, ensalza, acaricia, ayuda al solista; es como se dijo antes el hada buena, limpia y siempre dispuesta.

LA CUERDA FROTADA

La cuerda frotada (violines, violas, violonchelos y contrabajos) es la que se pone en vibración por medio de una varilla de madera al principio corta y hoy de unos 70 cm. aproximadamente, la de los chelos algo más corta y mucho más la del contrabajo.

Esta varilla es el arco y tiene una cinta de crines de caballo que está puesta en tensión desde la punta al talón.

No se sabe el origen del arco, pero existió un instrumento de cuerda llamado arco musical con una varilla igual a un arco de caza del que un extremo se introducía en la boca y el otro extremo se sostenía con la mano izquierda para manejar la "varilla" con

la derecha. Este instrumento se encuentra en África.

Se puede sacar la conclusión de que lo que hoy conocemos como arco relativo a los instrumentos de cuerda frotada está emparentado con el instrumento desaparecido (arco musical) y éste a su vez con el arco de caza.

La familia de la cuerda frotada consta de violines, violas, chelos y contrabajos. Hoy todavía se da algún concierto de viola de amor, instrumento totalmente en desuso en la orquesta sinfónica.

En la provincia de Málaga existe un violín popular muy rústico que se toca en las fiestas y se llama rabel.

El violín entró a formar parte de las orquestas de ópera italianas a mediados del siglo XVI. Desde entonces su importancia ha ido creciendo hasta llegar a ser junto con los demás miembros de mayor tamaño y sonido más grave, el núcleo más importante de la orquesta sinfónica.

Su función en la orquesta es múltiple; la belleza de su sonido y su riqueza expresiva no es comparable con ningún miembro de la orquesta.

En la orquesta se emplea, divididos en primeros y segundos, que no implica calidad sino que unos están normalmente en el registro agudo y otros en el grave.

El violín tiene muchas virtudes, el sonido es único; en el registro grave (el bordón) es dramático, sublime, heroico, patético y dulce, según su empleo. El registro agudo es penetrante, incisivo, duro y vibrante.

Violines primeros y segundos a distancia de octavas pueden con una masa orquestal en registros altos, y con la ayuda de sus compañeros (violetas, chelos y contrabajos) al no tener que medir el aliento, se pueden mantener durante muchos compases sin fatiga alguna.

Las violetas son en parte un tanto desafortunadas, ya que están relegadas a menudo a un segundo término. Rellenan el hueco entre violines y chelos.

Pero tienen un factor muy positivo y es el de las dobles cuerdas, muy aptas por estar en un registro especialmente propicio para emplearlas.

También en ocasiones "juegan" con los violines y aun con los chelos sumándose a la melodía y produciendo un efecto de masa compacta.

Su timbre y sonido es triste, sordo y mate: En las óperas han sido empleadas para los momentos más lúgubres y conflictivos dando un resultado magnífico.

Los violonchelos son todo lo contrario: amplios, vibrantes y osados; además son unos de los instrumentos más ricos de la orquesta.

Tiene una extensión maravillosa, pues pueden interpretar partes de soprano y llegas hasta las de bajo.

Se han hecho arreglos orquestales para un conjunto de chelos, es decir una orquesta de 24 chelos (tan sólo en alguna ocasión se les agregaron un par de contrabajos). Pablo Casals trabajó este conjunto en muchas ocasiones.

Los contrabajos son lentos de ejecución, no pueden tocar pasajes de cierta dificultad ni de mucha velocidad, que quedarían borrosos, pero su personalidad es importante, es la base del ritmo y de la armonía.

La Orquesta Filarmónica de Berlín siempre destacó con sus contrabajos y timbales.

INSTRUMENTOS DE VIENTO

VIENTO-MADERA

Los instrumentos llamados de madera, ya se dijo anteriormente, hoy se fabrican de diferentes materiales.

Son cinco los principales instrumentos de madera: flautas, oboes, clarinetes, fagotes y saxofones, todos ellos con sus derivados.

Constan de un tubo cónico o cilíndrico.

Los tres dedos centrales de ambas manos se destinan a orificios y los meñiques y pulgares a espátulas y llaves.

La extensión es muy inferior a la cuerda y solamente pueden dar una nota cada vez salvo escasos multifónicos.

FLAUTAS

La flauta es un instrumento dulce, pastoril, ingenuo; se podría comparar con el color amarillo. Es como una joven quinceañera que espera a su príncipe azul; soñadora, ingenua, desinteresada; su imaginación vuela; es débil, tierna, graciosa, enamoradiza y fiel cuidadora de su hermano pequeño, el flautín.

También tiene un registro grave intenso y hasta dramático.

Se lleva muy bien con todos los viento-madera, con la cuerda y con el arpa (con ésta quizá por ser de la misma "quinta").

EL FLAUTÍN

De longitud es exactamente la mitad de la flauta. Su color es sin duda un amarillo más intenso, pero en la parte grave lo pierde, quedando con un matiz incoloro.

Es juguetón, simpático, rebelde y "pillín"; es el pequeño revoltoso de la orquesta, es gracioso y siempre cae bien.

FLAUTA CONTRALTO

Es como una hermana mayor de la flauta y del flautín. Es seria, con una personalidad muy fuerte, de bello e interesante discurso.

La familia de las flautas tiene el tubo cilíndrico, posee mucha agilidad y en el registro agudo mucha potencia (sobre todo el flautín); se fabrican en todos los registros hasta la subcontrabajo, raramente usada.

En principio era de caña, después de madera y hoy solamente de latón, plata e incluso de oro.

OBOES

La familia de los oboes en la actualidad consta de tres individuos o modelos: El oboe, el oboe de amor y el corno inglés.

El oboe es la representación formal de la mujer en la orquesta.

Destaca en todo: sonido, precisión, primera línea, no descansa, no se deja intimidar, no para... siempre tiene razón. Al fin es mujer...

Por todas estas razones es un solista indispensable por su sonido, su ductilidad y su carácter. Los oboes son de tubo cónico.

Su color es el granate, su sonido es incisivo, destaca en un conjunto con facilidad, pero se asocia bien con la cuerda, con la flauta y con el fagot, que al fin es su abuelo.

El oboe de amor actualmente es difícil de encontrar, se fabrican escasamente y en la mayoría de las veces hay que sustituirlo.

El corno inglés, en primer lugar de inglés nada tiene, ha pasado a la historia con ese

nombre por un defecto de traducción –anglé (angular), puesto que en principio el instrumento tenía forma de ángulo obtuso– y tampoco tiene que ver con la familia de los cuernos (cuernos), de los que más adelante hablaremos al llegar a los instrumentos de viento-metal.

El corno inglés es un oboe más grave que el oboe de amor.

Si hiciéramos una comparación matemática en combinación con los intervalos, nos daría una equivalencia de oboe = 1; oboe de amor = 3 y corno inglés = 5. Musicalmente hablando, el oboe de amor está una tercera por debajo del oboe y el corno inglés una quinta.

Hoy el corno inglés se fabrica totalmente recto, ha perdido su ángulo y tiene una característica peculiar, y es que al final del tubo en vez de terminar en forma de campana como los otros oboes, el corno termina en una especie de bola semejante a una bombilla o una alcachofa.

El oboe y la flauta son los instrumentos más antiguos de la orquesta en la selección viento-madera. El corno inglés no tuvo gran aceptación en principio hasta que Wagner lo elevó a su más alto nivel.

La familia de los oboes no tiene la facilidad de las flautas en su ejecución; son más lentos, tienen menos extensión y su embocadura con una caña doble y muy sensible es difícil de conseguir, pero solamente por su sonido inigualable en la orquesta merecen toda atención y todo cuidado.

CLARINETES

Aunque se tienen noticias de su existencia, hasta el siglo XVIII no entró en la orquesta, ya que este instrumento era muy elemental y no poseía técnica apropiada para grandes proyectos.

Un alemán, Cristóforo Denner de Nüremberg, fue en realidad su “inventor”.

La familia de los clarinetes es quizá la más amplia y extensa de toda la orquesta; hoy tenemos: requinto en Mi (b), clarinete en Si (b), clarinete en (La) en Mi (b) y el bajo en Si (b), también hubo clarinete de amor, corno di bassetto y otros.

Los que perduran son: en Si (b), en La, en Mi (b) el requinto y el bajo.

Son instrumentos de una precisión y ductilidad maravillosa; tanto es así que en las bandas de música toman el papel de las cuerdas desempeñándolo con una capacidad magistral.

Clarinete viene de clarín, la terminación –ete- implica suavidad, pues el clarín era “muy agresivo”, no podía emitir sonidos suaves y además no poseía la escala cromática, solamente los sonidos naturales.

El clarinete representa la Naturaleza, es totalmente bucólico, todo verde apacible, sereno, aunque tiene un cariz, si se necesita, de burla.

El requinto sólo es apto para pasajes muy agudos, no obstante se ha empleado como pícaro y burlón en obras como “Las aventuras de Till Eulenspiegel” de R. Strauss.

El clarinete bajo es el sarcástico de la familia; es un burlón gracioso sin molestar; hoy se construyen con más extensión en la región grave precisamente para aprovechar esa faceta tan curiosa y simpática.

Los clarinetes son de tubo cilíndrico, como las flautas.

Hay solos de clarinete que han pasado a la Historia... recordemos: “El Adiós a la Vida” de Tosca.

FAGOTES

Su tubo es cónico como los oboes; también el sonido se forma al vibrar la caña de lengüeta doble. En realidad es el bajo del oboe y en la orquesta sostiene y cumple la región grave.

El fagot es un caballero maduro, con experiencia, elegante y por su "edad" vive siempre contando "batallitas".

Es un poco guasón, tiene algo de viejo verde, pero sin perder su cariz religioso, amable y colaborador.

Su nombre es debido a que por su longitud, el tubo tenía que ser plegado en forma de U y a primera vista semejava un haz de leña.

El contrafagot es exactamente el doble del fagot. Su tubo que sobrepasa los cinco metros de largo se repliega varias veces sobre sí mismo.

Los fagotes se prestan por igual a la interpretación cómica como a la dramática. Su color es el castaño, no marrón...

Recordemos el solo de "Una furtiva lágrima..." de Donizetti.

Y, como contraste, el solo de "El aprendiz de brujo" de Dukas.

LOS SAXOFONES

El saxofón inventado por Adolfo sax, belga no francés, es un instrumento construido de latón con caña sencilla como el clarinete y digitación como el oboe.

La familia es grande: sopranino, soprano, contralto (alto), tenor, barítono y bajo. Los que más se usan son: el alto, el tenor y el barítono.

Creo que el color idóneo para el saxofón es el cobalto (azul).

Y, lo que representa en la vida según mis investigaciones, es que se ha empleado con ocasión de vida licenciosa, vida disipada, equívocos, traiciones amorosas; en fin es el instrumento más "sexy".

Sin embargo en más de una ocasión yo mismo, no disponiendo en cierto momento de un órgano para un efecto en una película, he pedido cuatro saxofones a la productora (dos altos, un tenor y un barítono) y el efecto y resultado fue totalmente positivo.

En la Plaza Mayor de Madrid, para un auto sacramental de Lope de Vega "La siega" dirigida por mi amigo y colaborador Eugenio García Toledano (que nos dejó hace unos años), suplí también el órgano con cinco saxofones y recuerdo la felicitación que nos envió el Alcalde de Madrid en aquellas fechas, el Conde de Mayalde.

INSTRUMENTOS VIENTO-METAL

También del reino animal "nacieron" algunos instrumentos que hoy pertenecen al grupo viento-metal.

Cuernos, caracolas, huesos... Los cuernos desprendidos de los animales son el origen de los instrumentos de metal actuales.

Las caracolas huecas sonaban gracias al viento y al igual que las tortugas, según el tamaño, producían sonidos más o menos graves.

Las trompas actuales no son más que caracolas o cuernos de latón y con espátulas para poder solucionar los sonidos que no salían en la espiral.

Los cuernos de los animales fueron los instrumentos de contacto entre tribus durante grandes eras. Parece ser que un sonido era una señal, dos sonidos una llamada y varios

seguidos, alarma o urgencia.

LA TROMPA

En italiano corno, en francés cor, en alemán Horn, traducidos al español, cuerno.

La trompa es noble y señorial; anuncia grandes acontecimientos. Honor, bandera, lealtad, patria; es sobria, cautelosa, se expresa con pocos elementos, puede producir sonidos agudos estridentes como el enfado de un elefante nervioso o herido.

En ocasiones tiene un cometido tan regio, que viste “uniforme azul” con botonadura de plata...

Su color es sin duda el azul, y se lleva bien con toda la orquesta, algo menos con trompetas y trombones (metal claro) y ella es metal opaco.

LA TROMPETA

Es el instrumento popular por excelencia. Desde niños sabemos lo que es una trompeta de juguete, después el servicio militar, los bailes domingueros y el concierto de la banda municipal...

Su color es el rojo vivo; su lema la victoria, implica seguridad, alabanza sangre, también “machismo”, hidalguía, espíritu flotante; circo, fiestas, alegría...

En la orquesta tiene un papel solista importante pero el equilibrio total lo mantiene junto con los trombones subrayando los sonidos importantes de las armonías.

Las trompas, trompetas y trombones se tocan con boquilla; la trompa con espátulas, la trompeta y el trombón con pistones.

Actualmente los trombones de pistones rara vez los encontramos, hoy se usan los de varas.

TROMBONES

Si existe un instrumento que represente un conjunto de hombre, éste es el trombón. Su color el morado o violeta.

En las orquestas siempre son tres, para señalar las tres voces básicas de los acordes.

Los trombones son “masa humana”. Coro masculino, de alabanza, de triunfo, de protesta; implica huelgas, desacuerdos y sublevaciones, siempre con cierta elegancia y distinción. Si es preciso cantan salmos; himnos y plegarias, pero siempre con ampulosidad y queriendo destacar sobre los demás integrantes del conjunto musical.

Los Trombones se llevan muy bien con las trompetas ya que son su continuación en todos los terrenos.

El tercer trombón suele ser bajo ya que los otros son tenores; este tercero redondea todo el grupo del metal mejor que la tuba que no pertenece a la familia de los metales claros.

La tuba pertenece pues a un grupo denominado bugles o sax-horns que en la orquesta se emplea raramente a excepción de la misma.

LA TUBA

Los bugles o sax-horns fueron ideados por Adolfo Sax; y tienen gran aceptación en las bandas de música; en la orquesta el único que se mantiene es la tuba por su dulzura

en los graves, su legato y su redondez de apoyo en las cuerdas bajas. El color que se puede asignar es el negro azabache, y su figura podría ser el general retirado, el catedrático jubilado o cualquier otro personaje que ya no ejerce, pero que escucha y atiende con cortesía manteniendo una sonrisa o duda interior.

Es el más grave de la orquesta después del contrafagot.

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN

Fueron los primeros en la vida del hombre y se encuentran en todas las culturas musicales, en ocasiones como única expresión musical.

La percusión en la orquesta se utiliza principalmente para dar énfasis, realce y colorido.

Unos dan sonidos reales, otros ruidos.

El ruido puede ser definido como un “sonido” poco o nada agradable.

El sonido, como un “ruido” más o menos agradable.

Los que dan sonidos reales son: los timbales (los únicos de parche) y los que poseen láminas (xilófonos, vibráfonos, celesta, etc.).

Los que sólo producen ruidos son: el bombo, la caja (tambor), los platillos, castañuelas, pandereta, pandero, todos según la cultura del país de origen.

Los timbales son: elegancia, distinción, “pose” rayando en la soberbia.

El Bombo es infinito, profundidad, vacío, misterio. Tiene una propiedad muy ignorada en las bandas de música y es que un golpe de bombo marcando cada compás y en matiz piano, es casi el efecto del pedal del piano, es decir alarga el sonido de los clarinetes y saxofones en matiz piano.

La caja es totalmente fúnebre...

Cuando un oficial en una batalla ordena ¡al ataque! suenan los tambores para enardecer a la tropa.

En el circo, se anuncia el triple salto mortal y suena la caja de tal manera que el público enmudece.

En las ejecuciones (guillotina, fusilamiento, etc.) suena un tambor o caja.

Los platillos anuncian apoteosis, triunfo, grandiosidad, victoria...

El gong es misterio, duda, falsedad, trampa, segunda intención.

El triángulo es interrogante, suspicacia, duda.

Entre los instrumentos de percusión con sonidos reales se encuentran: las campanas (tubulares) la celesta (pequeño teclado con sonido celestial), el xilófono muy apto para escenas de osamentas y miedo, el vibráfono (de gran colorido festivo), etc.

Y llegamos al piano que al fin es un instrumento de percusión y de cuerda o menor, de cuerda percutida.

El piano no es el más perfecto ni el más completo, pero sí el más “resultón”, el instrumento más perfecto es el instrumento orquesta.

El piano tiene sus virtudes; se obtienen toda clase de acordes, de arpeggios, de tonalidades; está siempre afinado, pero...

El piano es un máquina, con todos los respetos. Su perfección es su defecto. Además no puede sostener ni crecer los sonidos ni practicar un “legato” como la cuerda o el viento.

El piano se vale de su virtuosismo; velocidad, cambio de acordes, extensión, pero le falta el “calor” de una flauta o la caricia de un chelo.

Sin embargo el piano es una orquesta, con él solamente se puede confeccionar un

espectáculo, ensayarlo y montarlo.

El piano "habla" todos los idiomas.

El piano es una máquina como lo son las de coser, escribir, tricotar y muchas otras... No es lo mismo escribir una carta de amor o de pésame a mano, que escribirla a máquina; no es lo mismo coser una prenda para un bebé a mano, que coserla a máquina...

La perfección del piano es su gran defecto, el uso de los pedales ayuda en un 10% pero, hay que admitirlo, no es completo.

LA BATUTA

La batuta es ... el instrumento del maestro; en el siglo XVIII la batuta que se usaba medía alrededor de metro y medio de alto con dos centímetros de diámetro. Se golpeaba en el suelo provocando un sonido desagradable que emborronaba el buen hacer de los músicos. En ciertos momentos, sólo se percibía el golpe de la batuta. Juan Bautista Lully, director de la Orquesta del Rey Luis XIV, dirigiendo en París un Te Deum de acción de gracias por el restablecimiento de su Rey, en un momento de desfase rítmico de los músicos, marcó con tal ímpetu los tiempos que en uno de ellos se hirió el pie derecho de tal manera que se le gangrenó la herida, muriendo a los pocos días, exactamente el 22 de marzo de 1687.

Después los violinistas que tocaban y dirigían simultáneamente lo hacían con su arco; más tarde, cuando sólo dirigían, cambiaron el arco por una varilla que llegó a ser la batuta de nuestros días.

LA VOZ

El instrumento del canto es la voz, que es el sonido que se produce al vibrar las cuerdas vocales cuando el aire expedido de los pulmones sale por la laringe.

La voz humana es el mejor regalo que nos ha donado Dios; por medio de la voz hablamos, gritamos, chillamos, susurramos y... cantamos.

Las voces se clasifican en soprano, mezzosoprano, contralto (mujeres) y tenor, barítono y bajo (hombres).

Dedicarse a cantar es ser esclavo de la voz, su estudio es interminable: alimentación, ejercicio físico, después estudio del ataque, ejercicios de aspiración y expiración; sonidos filados, aumento de la extensión, educación del oído, ejercicios de dicción...

La Voz es el vehículo perfecto de la expresión; cantar es "hablar" sin presunción y con humildad, exponiendo nuestras penas y alegrías, modulando la voz, con disciplina. y como observó cierto privilegiado cerebro:

Si alguna vez llegáis a ver un rebaño de terneros salvajes, desenfrenados por el capricho, o una horda loca de potrancos bravíos en endiablados saltos relinchando impedidos por natural calor de la sangre, haced que llegue a sus orejas un toque de trompa o de otros instrumentos y los veréis pararse, cambiado el fuego de sus ojos salvajes en mirada mansa y absorta por el arcano poder de la música. Por eso el poeta contó que Orfeo arrastraba árboles y piedras y flujos; y nada hay tan refractario y duro cuya natura no cambie la música. Si hay alguien que en sí no tenga sombra de música, ni le conmueva acordes de sonidos suaves, ése está dispuesto a la traición, al fraude, al robo: son tenebrosos los reflejos de su alma cual la noche y negros como el erebo: a tal hombre no se le da fe. Escuchad la música. "El Mercader de Venecia", (W. Shakespeare).