

APUNTES SOBRE LA GRAMÁTICA MUSICAL: LA SUITE

Lic. Julio C. Vivares

APUNTES SOBRE LA GRAMÁTICA MUSICAL: LA SUITE

El vocablo Suite, de origen francés, significa *serie*. Su aplicación en el campo de la música remite a la unión, formando un todo, de diversas piezas instrumentales breves, independientes entre sí, pero combinadas para ejecutarse seguidas, es decir, sin solución de continuidad¹.

La Suite fue una de las formas instrumentales más importantes entre los S. XVII y XVIII, y predilecta de los "clavecinistas" de la época. Su esplendor como forma musical culminó conjuntamente con el período barroco.

CONSTITUCIÓN DE LA SUITE ANTIGUA

En los primeros tiempos conformaban una Suite canciones y danzas populares de la época medieval, todas ellas muy breves y sin desarrollo alguno. Luego, poco a poco, la Suite se fue complejizando estructuralmente, motivo por el cual algunas de las piezas adquirieron cierta categoría hasta transformarse en imprescindibles para el establecimiento definitivo de la forma.

ESTRUCTURA BÁSICA DE LA SUITE

La forma básica de la suite se instituyó a partir de cuatro danzas, estructuradas de acuerdo con la forma binaria (A-B) que no podían faltar en su configuración, ellas son:

1. ALLEMANDE
2. COURANTE
3. ZARABANDA
4. GIGA

Todas las piezas de la Suite antigua se escribían en mismo tono. El modo se cambiaba o no, a voluntad.

La estructura básica de la Suite podía ser ampliada mediante la intercalación de piezas consideradas no esenciales, es decir facultativas, llamadas "*Intermedios*". Algunas de las más utilizadas fueron: *Preludio*, *Minué (I y II)*, *Gavota (I y II)*, *Doble*, *Rondó*, *Chacona*, *Pasacalle*, *Louré*, *Bourrée*, *Rigodón*, *Pavana*, *Gallarda*, *Passepied*, *Siciliana*, *Musette*, *Hornpipe*, etc.

¹ También se conoció la suite bajo otros nombres: "Ordre" (francesa), "Partita" (alemana)¹, "Sonata" (italiana), etc.

APUNTES SOBRE LA GRAMÁTICA MUSICAL: LA SUITE

Lic. Julio C. Vivares

FORMA BÁSICA DE LA SUITE

DANZA	PROCEDENCIA	COMPÁS	MOVIMIENTO	TIPO DE COMIENZO	DISEÑO
ALLEMANDE (Término proveniente del francés)	De origen alemán. En español Alemana o Alemanda También Allemanda, Almán, Alman o Almain	Cuaternario simple (a veces binario) por lo general en 4/4	Allegro Moderato en la mayoría de los casos (también Moderato o sus equivalentes)	Anacrúsico. En la mayoría de las "Allemandes" de Bach, la anacrusa es de una sola nota, de 1/4 de tiempo e igual sonido que la siguiente. Por lo general con final femenino.	El diseño melódico no ofrece a menudo la fisonomía de un verdadero tema, sino la de una ininterrumpida sucesión de semicorcheas (si el compás es 4/4 o 2/4; si es otro, las figuras equivalentes)
COURANTE	Danza presumiblemente francesa. En español "corrente", "corriente" o "corranda".	Ritmo ternario, escrito, de preferencia, en 3/4, pero también en 3/8 y 6/4. En este último caso cada tiempo representa un 3/4.	Hubo "Courantes" rápidas y lentas. La danza primitiva de tal nombre era de movimiento vivo y fue destronando a aquellas otras danzas ("Romanesca" y el "Saltarello", italianos, la "Gallarde", francesa) que representaban un baile rápido en compás ternario.	Las más antiguas presentan el comienzo anacrúsico. Final femenino o masculino.	Frecuente prolongación del 1er. tiempo sobre el segundo por medio de un puntillo, y la unión en una sola figura del 2do. y 3er. tercios. Pero también se encuentran con un constante fluir de figuras iguales. (Ver Partita N° 1 de Bach)

APUNTES SOBRE LA GRAMÁTICA MUSICAL: LA SUITE

Lic. Julio C. Vivares

DANZA	PROCEDENCIA	COMPÁS	MOVIMIENTO	TIPO DE COMIENZO Y DE FINAL	DISEÑO
<p>ZARABANDA</p> <p>(En la mayoría de las "suites" - incluso en ediciones españolas - Sarabande o Sarabanda)</p>	<p>Se le atribuye origen español, que se remonta al S. XII</p>	<p>Ternario simple, por lo general en 3/4.</p>	<p>Pausado y de carácter noble.</p> <p>Melodía expresiva, formada con valores largos, muchas veces cargada - y sobre cargada - de adornos.</p>	<p>Comienzo tético.</p> <p>Frecuentes terminaciones femeninas.</p>	<p>Es común que presente el 2º tiempo por medio de un puntillo o por su fusión con el tercero.</p> <p>(Ver Zarabanda de la Suite Inglesa de Bach)</p>
<p>GIGA</p>	<p>Es difícil determinar su procedencia, puesto que se considera inglesa, italiana e indeterminada.</p>	<p>Ternario simple - por lo general 3/8 o uno compuesto. En este último caso cada tiempo debe considerarse - por lo que se refiere al ritmo y al movimiento - como un compás de aquellos (simple con tresillos en los tiempos)</p>	<p>Movimiento muy vivo.</p>	<p>Anacrúsico.</p> <p>Por lo general con final femenino</p>	<p>La sencilla estructura de las <i>Gigas</i> más antiguas se fue complejizando mediante la introducción de la escritura "fugada" o, simplemente, "imitativa".</p>

APUNTES SOBRE LA GRAMÁTICA MUSICAL: LA SUITE

Lic. Julio C. Vivares

PIEZAS PARA INTERCALAR A LA FORMA BÁSICA DE LA SUITE

DANZA	PROCEDENCIA	COMPÁS	MOVIMIENTO	TIPO DE COMIENZO Y DE FINAL	DI SEÑO
<p>MINUÉ</p> <p>También Minué I y II: casi siempre el 2º en distinta tonalidad que el 1º. Se ejecuta Minué I, Minué II y vuelve a Minué I. La estructura de los Minués es binaria.</p>	<p>Danza francesa cuyo origen no es popular sino cortesano, ya que lo bailaba la nobleza en los salones.</p>	<p>Ternario simple, generalmente en 3/4.</p>	<p>En su origen el movimiento era reposado, casi lento, ya que el objeto principal de la danza consistía en expresar un saludo, con toda la gracia y elegancia de los códigos de la época. Luego fue aligerándose hasta llegar al bastante movido del minué de sonata.</p>	<p>Los Minués primitivos comenzaban por lo regular, al dar del compás; pero no tardaron en aparecer en ellos la <i>anacrusa</i> de un tiempo, formándose la melodía por grupos de 2 compases, con terminación femenina sobre el segundo tiempo.</p>	<p>Los minués antiguos eran claros de escritura, pero en los de la época de Bach figuran muchas corcheas, repartidas entre las dos manos - en las piezas para clave - combinadas con negras que marcan el ritmo ternario; sólo excepcionalmente se encuentran valores más rápidos.</p> <p>(Ver Minué de la Partita N° 1)</p>
<p>GAVOTA</p> <p>También Gavota I y II: Ídem Minué.</p>	<p>Danza francesa.</p>	<p><i>"alla breve"</i> (2/2) Sin valores muy cortos.</p>	<p>Según Rousseau, el movimiento de las primitivas gavotas era <i>"con frecuencia alegre, pero a veces también delicado, expresivo y lento"</i>.</p>	<p>El comienzo más característico es el de una <i>anacrusa</i> de medio compás, representada por una o más figuras.</p>	<p>Sus períodos y subperíodos van, generalmente, desde la 3ª negra del compás en que comienzan hasta la 2ª de aquel en que terminan.</p>

APUNTES SOBRE LA GRAMÁTICA MUSICAL: LA SUITE

Lic. Julio C. Vivares

GALLARDA	Danza francesa. Se cultivó aparejada a la Pavana. Mediado el siglo XVII, desaparecieron ambas casi por completo.	<i>Ternario simple</i>	Moderado	Por lo general tético	Sus características fueron desdibujándose en beneficio de la <i>Courante</i> .
PAVANA	Danza de origen muy antiguo. Algunos historiadores le asignan procedencia española (dicen que su nombre se deriva de que, al bailarla, se formaba un dibujo semejante al de la cola del pavo real), otros se la atribuyen italiana	Escrita en compás binario o cuaternario	Lento	El comienzo más característico es tético	Por lo general servía de introducción a otra danza rápida
BOURRÉ Y RIGODÓN	Danzas francesas	Se escriben ambas en compás binario simple o cuaternario marcado a dos ("alla breve" – generalmente en 2/2)	Ligero	Su ritmo más característico es el de comienzo con anacrusa de un cuarto de compás y final en el tercer cuarto (aunque no siempre se respetaba)	Caracterizados a menudo por un ritmo sincopado Ej.: en un compás de 4/4 Negra-blanca-negra con un comienzo con negra de anacrusa

APUNTES SOBRE LA GRAMÁTICA MUSICAL: LA SUITE

Lic. Julio C. Vivares

LOURE	Danza muy antigua de procedencia normanda.	Escrita en 3/4 ó en 6/4 Si está escrita en este último compás cada uno de sus tiempos debe considerarse como un 3/4	Moderado con tendencia al Lento	Anacrúsico	En su ritmo se encuentra frecuentemente la anacrusa de una corchea seguida de una negra, que conduce a una negra con puntillo
PASSEPIED	Danza francesa. Originaria, al parecer, de Bretaña. Su nombre significa, traducido, "paso del pie". A ello obedece que se castellanice por <i>Pasapié</i> o, fonéticamente, por <i>Paspié</i> .	Escrita en 3/4 ó 3/8	Rápido	Anacrúsico, con una corchea.	Es un Minué de movimiento más movido.
SICILIANA	Como su nombre lo indica procede de Sicilia.	Escrita en 6/8 ó 12/8	Moderado	Anacrúsico	Muy corriente el ritmo de corchea con puntillo, semicorchea y corchea

APUNTES SOBRE LA GRAMÁTICA MUSICAL: LA SUITE

Lic. Julio C. Vivares

<p>CHACONA</p> <p>Y</p> <p>PASACALLE</p>	<p>Hay quien le asigna origen español y quien se lo atribuye italiano: "<i>Ciaconna</i>" y "<i>Passacaglia</i>"</p>	<p>La mayor parte están escritas en un $\frac{3}{4}$ muy pausado, como la <i>Zarabanda</i>, con la cual presentan analogías. Sin embargo, no faltan las escritas en compás binario o cuaternario.</p>	<p>Muy Pausado, Lento (también las hay con movimiento animado)</p>	<p>Por lo general anacrúsico</p>	<p>Deben ser tenidas en cuenta porque responden al tipo de la forma <i>Variación</i></p>
<p>MUSETTE</p>	<p>Danza francesa, especie de "Courante" Tomó su nombre del instrumento "musette" (cornamusa), con el cual se ejecutaba en su origen.</p>	<p>Por lo general binario $\frac{2}{2}$</p>	<p>Moderado y de carácter pastoril</p>	<p>Por lo general anacrúsico</p>	<p>Por extensión, en las Suites se ponía como subtítulo dicho vocablo, en las segundas danzas – Gavota II, Minué II – que estaban <i>construidas sobre una nota pedal en el bajo</i>, o sea, con la característica del citado instrumento (cornamusa)</p>

APUNTES SOBRE LA GRAMÁTICA MUSICAL: LA SUITE

Lic. Julio C. Vivares

<p>HORNPIPE</p>	<p>Danza antigua inglesa, que tomó también su nombre de un instrumento típico, de la familia de los caramillos: la cornamusa</p>	<p>Las más antiguas melodías que se han conservado están acompañadas en ritmo ternario. Por lo general escrita en 3/4 ó 3/2 pero también a veces en c y ♩</p>	<p>Moderado</p>	<p>Tético (las hay también con comienzo anacrúsico)</p>	<p>Ritmo de corcheas</p>
<p>DOBLE Variación de tipo ornamental</p>	<p>No es más que la repetición ornamentada de una pieza precedente, de la cual se fraccionan los valores de la melodía</p>	<p>Escrito en compás binario</p>	<p>Moderado</p>	<p>Generalmente anacrúsico</p>	<p>Corcheas y semicorcheas</p>

APUNTES SOBRE LA GRAMÁTICA MUSICAL: LA SUITE

Lic. Julio C. Vivares

BWV 1007 SUITE PARA VIOLONCHELO SOLO N° 1 EN SOL MAYOR
Johann Sebastian Bach

MANUSCRITO DE BACH

B. W. XXVII. (1)

Allemande.

Musical score for Allemande, BWV XXVII (4). The score is written in bass clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. It consists of 11 staves of music. The piece features a steady eighth-note accompaniment in the left hand and a more melodic line in the right hand. There are several trills marked with '(tr)' and some slurs. The piece concludes with a double bar line and repeat dots.

B. W. XXVII. (4)

Courante.

Musical score for Courante, BWV XXVII (4). The score is written in bass clef with a key signature of one sharp (F#) and a 3/4 time signature. It consists of 11 staves of music. The piece features a steady eighth-note accompaniment in the left hand and a more melodic line in the right hand. There are several trills marked with '(tr)' and some slurs. The piece concludes with a double bar line and repeat dots.

B. W. XXVII. (4)

APUNTES SOBRE LA GRAMÁTICA MUSICAL: LA SUITE

Lic. Julio C. Vivares

Sarabande.

Menuet I.

B. W. XXVII.(c)

Menuet II.

Menuet I.
da Capo.

Gigue.

B. W. XXVII.(c)