

ELEMENTOS BÁSICOS PARA AUDICIÓN Y RECONOCIMIENTO  
DE LAS PEQUEÑAS FORMAS MUSICALESLic. Julio C. Vivares\*  
Noviembre de 2013

El presente trabajo aspira a presentar al estudiante de música - dentro de los primeros niveles de aprendizaje - una guía práctica para el análisis y reconocimiento auditivo de los llamados “pequeños tipos formales” (estructuras unitarias, binarias, ternarias y rondó) muy utilizadas en los períodos barroco, clásico y romántico<sup>1</sup>.

No pretendemos agotar el conocimiento sobre las mismas ni convertir el escrito en un tratado de las formas musicales, sino brindar simplemente una primera aproximación práctica.

Al costado de algunas fórmulas se ejemplifica entre paréntesis con obras de compositores famosos de los períodos antes citados. No obstante hemos dejado fórmulas sin ejemplificar ya que consideramos un muy buen entrenamiento para el estudiante que procure encontrar - mediante el reconocimiento auditivo - sus propios ejemplos musicales dentro de la vastedad de los registros sonoros hoy disponibles.

## NOMENCLATURA UTILIZADA

- Puente:  $\frown$
- Soldadura: --
- A: o B: = Las frases indicadas con dos puntos inmediatos significa que se repite. Ej. A:-  
B:-A = A-A-B-B-A / :A-B: = repite *da capo* (A-B-A-B)

## INTRODUCCIÓN Y CODA

Una frase musical puede presentar, *antes de su comienzo y después de su término*, un fragmento - no esencial y, por tanto, suprimible - que sirva para *preparar su entrada o para redondear su final*. En el primer caso estamos en presencia de la llamada *Introducción* (abreviado = intro), y en el segundo de una *Coda* (palabra italiana que significa “cola”).

Tanto la *Introducción* como la *Coda* pueden ser brevísimas - unas simples notas - o relativamente extensas; cuando no están adscritas a una sola frase, sino a un amplio tipo formal, llegan a adquirir considerable importancia. Cabe que una y otra se integren en la frase como el primero o el último de sus períodos, o que, por el contrario, evidencien claramente su condición de postizos<sup>2</sup>.

Introducción y Coda no son de inclusión obligatoria, sino voluntarias. A veces la *Introducción*, o parte de la misma, vuelve a encontrarse entre frases e incluso como parte integrante de la *Coda*.

La *Introducción* y la *Coda* constituyen también un medio para amplificar una forma. La coda tiene por función coronar, confirmar la terminación de la exposición temática (aunque dicha confirmación puede

\* Docente. Compositor. Director del Instituto Superior de Música “José Hernández”. © by Julio C. Vivares. Noviembre de 2013.

<sup>1</sup> También encontramos estas formas en obras importantes producidas en la primera mitad del siglo XX.

<sup>2</sup> ZAMACOIS, Joaquín: *Curso de formas musicales*. Editorial Labor. Barcelona 1960. Pág. 23

no existir). A veces la introducción vuelve a encontrarse (total o parcialmente, o aún reducida a una simple alusión) al comienzo del desarrollo, o en la *coda* final del trozo.

## ESQUEMAS FORMALES BÁSICOS

### ESTRUCTURAS PRIMARIAS: POSIBILIDADES CON UNA SOLA FRASE **A**

1. A (CHOPIN - Preludio N° 7/9/10 – Liszt: Op. 119 N°1 - KABALEVSKY Thirty Children's Pieces Op. 27, No. 2 "Song")<sup>3</sup>
2. Intro. A (CHOPIN - Preludio N° 16)
3. A Coda (CHOPIN - Preludio N° 8/10/11/18)
4. Intro. A Coda (CHOPIN - Preludio N° 2 y 3)

### SOLDADURA Y PUENTE

Cuando la frase A se repite (A-A) puede hacerlo directamente o mediante una pequeña unión de notas, que por lo general no sobrepasa la longitud de un compás, denominada *soldadura*.

La soldadura - como su término lo indica - une la repetición de la frase, a modo de transición suave, en un intento de generar mayor atracción al ingreso a la repetición.

*Se denomina Soldadura – y también con otros vocablos de parecida significación – las notas que se intercalan – como relleno y sin amplificar el número de compases – entre dos frases, períodos o subperíodos, cuando entre ellos quedaría un vacío que no se desea<sup>4</sup>.*

### OTRAS FÓRMULAS POSIBLES

Unión de frases A con soldadura:

1. A--A
2. Intro. A--A
3. A--A Coda (CHOPIN - Preludio N° 4)
4. Intro. A--A Coda

Otra forma de enlace entre frases (AA; AB; etc.) puede estar dada por medio de una pequeña transición llamada habitualmente *puente*. El *puente* por lo general está constituido por:

- a) elementos temáticos propios (casi siempre de poca importancia melódica);
- b) elementos del Frase B (que van diseñando ésta y preparando su entrada);
- c) la conjunción de algunas o de todas las formulas anteriores.

<sup>3</sup> Véase también el Microcosmos VOL. 1 de Bela Bartok

<sup>4</sup> Véase "El lenguaje en las formas musicales". Revista "ATRILES" N° 2. Febrero de 2013, en [www.ismjh.com](http://www.ismjh.com)

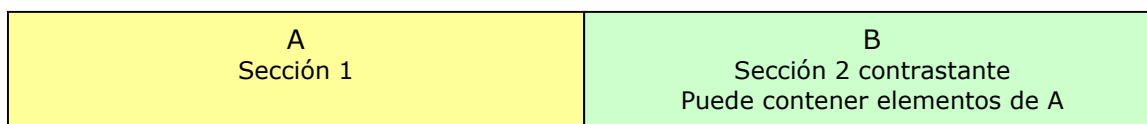
Las dimensiones y el número de elementos constitutivos del *punte* son determinados libremente por el compositor.

Unión de frases A mediante puente:

1. A  $\frown$  A
2. Intro. A  $\frown$  A
3. A  $\frown$  A Coda
4. Intro. A  $\frown$  A Coda

**LIED ESTRÓFICO:** La formas A-A-A o A-A'-A" es el denominada "lied estrófico", dado que se repite la misma melodía y acompañamiento, o con una pequeña variación, en cada una de las estrofas del poema. Este esquema puede ampliarse, o tomar incluso la forma ABA (entendiendo B como sección de contraste o bien de desarrollo).

#### ESTRUCTURAS BINARIAS: POSIBILIDADES CON DOS FRASES **A-B**



Esta forma fue muy utilizada en danzas barrocas, como la *allemande*, *courante*, *zarabanda*, *giga*, *minuet*, *bourrée*, etc.

La estructura formal A-B es también llamada *Lied*<sup>5</sup> *binario*.

Nuevamente el enlace entre dos frases (Ej.: A y B) puede ser:

1. *directo*,
2. mediante *soldadura*, o
3. *punte*.

Enlace *directo de frases*:

1. A-B (SCHUMANN: Álbum N° 4-5-16-21 - Minueto en Sol mayor de Bach)
2. :A-B: (Greensleaves, S. XVI)
3. Intro. A-B
4. A-B Coda (KABALEVSKY: Thirty Children's Pieces Op. 27 No. 1 "Waltz")
5. Intro. A-B Coda (SAINT-SAËNS: *Tortugas*)

---

<sup>5</sup> Lied: canción en alemán

Enlace de frases mediante *soldadura*:

1. A--B
2. Intro. A--B
3. A--B Coda
4. Intro. A--B Coda

Unión de frases mediante *punteo*:

1. :A  $\frown$  B: (MUDARRA: *Fantasia*)
2. Intro. A  $\frown$  B
3. A  $\frown$  B Coda
4. Intro. A  $\frown$  B Coda

ESTRUCTURA TERNARIA: también llamada *Lied ternario reexpositivo*

<p>A Sección I (Exposición)</p>	<p>B Sección II (Contrastante)</p>	<p>A Sección III (Reexposición literal o con pequeñas variaciones A')</p>
---	--	---

ALGUNAS POSIBILIDADES CON TRES FRASES: **A-B-A**

1. A-B-A (ROBIRA: estudio / TÁRREGA: Mazurca / SCHUMANN: Álbum N° 6-8-9-20-28 / CHOPIN: Preludio "gotas de lluvia" / BRAHMAS: Op. 119 N°1)
2. :A-:;B-A: (MOZART: Variaciones sobre el Tema "Ah, vous dirai-je maman", canción popular francesa.)
3. Intro. A-B-A (BARRIOS - Las abejas)
4. A-B-A Coda (KABALEVSKY: Thirty Pieces for Children Opus 27, No. 3 "Etude" / SCHUMANN: Álbum N° 27 / CHOPIN - Preludio N° 15)
5. A-B  $\frown$  A Coda (BRAHMS: Op. 119 N° 1 "Intermezzo" A 1.16 - B 17.42 Puente 43.46 A 47.59 Coda 59.67)
6. Intro. A-B-A Coda (SCHUMANN: Álbum para la juventud N° 36 "Canción de marineros italianos")
7. A--B--A / A-B--A (SCHUMANN: Álbum N° 3)
8. Intro. A--B--A
9. A--B--A Coda
10. Intro. A--B--A Coda

11. A  $\frown$  B  $\frown$  A
12. Intro. A  $\frown$  B  $\frown$  A
13. A  $\frown$  B  $\frown$  A Coda
14. Intro. A  $\frown$  B  $\frown$  A Coda (TÁRREGA: Capricho árabe)

### ESTRUCTURA RONDÓ

El rondó (del francés *rondeau*, *ronda* o danza en círculo), es una forma musical basada en la repetición de una misma frase musical. La frase principal A suele desarrollarse tres veces o más. Estas repeticiones se alternan con frases o episodios llamados contrastes:

FÓRMULA 1: A-B-A-C-A

A Estribillo	B Copla 1	A Estribillo	C Copla 2	A Estribillo
-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------

FÓRMULA 2: A-B-A-C-A-D-A

A Estribillo	B Copla 1	A Estribillo	C Copla 2	A Estribillo	D Copla 3	A Estribillo
-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------

### MODELO DE FORMA RONDÓ

- Introducción (*facultativa*)
- A. Frase principal
- B. Primer episodio en otra tonalidad (de dominante o relativo mayor/menor)
- A. Repetición de la frase principal
- C. Segundo episodio en otra tonalidad
- A. Repetición de la frase principal
- Coda (*facultativa*)

### ALGUNAS POSIBILIDADES DE ESTRUCTURA RONDÓ

1. A-B-A-C-A (RAMEAU: *La Joyeuse* / SAINT-SAËNS: *Fósiles – del carnaval de los animales* / BEETHOVEN: *Para Elisa* / PURCELL: *Rondó*)
2. Intro. A-B-A-C-A



3. :A:-B-A-C-A Coda (MOZART: Sonata en Do mayor k 545)
4. Intro. A-B-A-C-A Coda
5. A-B-A-C-A-D-A (COUPERIN: Rondeau *les timbres* - The little bells)
6. Intro. A-B-A-C-A-D-A
7. A-B-A-C-A-D-A Coda
8. Intro. A-B-A-C-A-D-A Coda

NOTA IMPORTANTE: Todas las fórmulas dadas dentro de la estructura rondó, admiten también el *enlace directo*, la *soldadura* y el *punte* entre frases.

#### BIBLIOGRAFÍA BÁSICA DE CONSULTA

- BAS, Giulio: *Tratado de la forma musical*, 8ª ed., Buenos Aires, Ricordi Americana, 1977 (ed. original: 1913).
- KÜHN, Clemens: *Tratado de la forma musical*, Barcelona, Labor, 1992 (ed. original en alemán: 1989).
- ZAMACOIS, Joaquín: *Curso de formas musicales*, 10ª ed., Barcelona Labor, 1994 (1ª ed.: 1960).