

Modos, tonos y sistemas: materiales de construcción de la Música

(En el Conservatorio de León, día 10 de febrero de 2005)

1.

Punto de partida: la música que hoy escuchamos, estudiamos e interpretamos hoy

Para que al final quede claro lo que hay bajo las palabras del título, vamos a empezar por la música de hoy, caminando a contrapelo de la historia

¿Qué música se enseña y se aprende hoy en un Conservatorio?

- + la misma que se escucha en todos los lugares
- + por todos los soportes mecánicos
- + recordemos las primeras lecciones de solfeo
- + las primeras piezas de teclado o de cualquier instrumento

Los elementos musicales, el material sonoro es siempre el mismo:

- + el tono mayor, con su *escala* y sus *intervalos* y su *altura absoluta*
- + es como un principio natural, inamovible, una ley física
- + el tono menor no es (no era) más que una réplica del mayor
- + las tonalidades no son más que réplicas del tono mayor a diferentes alturas
- + las sonatinas y estudios, construidas de escalas y arpeggios que suben y bajan cada vez con mayor velocidad
- + el estudio de la armonía siempre comienza por la tonalidad de *Do Mayor*
- + los acordes fundamentales: tónica, dominante y subdominante
- + la cadencia: hemos oído tanto cómo termina toda música, que nuestra mente y memoria está conformada por el hábito: de dominante a tónica, de *Si a Do*
- + otras formas de organizar los sonidos, como la escala pentafónica, la magiar o la exátona son consideradas en la teoría del solfeo como escalas exóticas (= interesantes, sorprendentes, pero bárbaras, propias de pueblos sin civilizar o que conservan tradiciones musicales no refinadas por

Pero hay ciertos detalles sospechosos, cuya importancia nos escapa a causa del hábito

- + los diapasones dan la nota *La*, y toda la orquesta sigue afinando a partir del *La*
- + por qué hay dos afinaciones distintas para los instrumentos viejos
- + los organistas hablan de la afinación mesotónica
- + la armonía del modo menor plantea problemas en la cadencia organizada por la sucesión I-IV-V-I, al ser difícil librarse de la 2ª aumentada
- + hay ciertas músicas que suenan raro; el flamenco, la tradicional, el gregoriano, las músicas denominadas *étnicas*, que cada vez se pueden escuchar más
- + en el propio solfeo, al menos antaño, se incluían algunos cantos populares
- + todavía hoy la cuerda grave del violín se llama *cuarta* y en la guitarra *sexta*

2.

Es sobre todo la Historia de la Música la que introduce mayor desconcierto

- + el conocimiento de las sonoridades de las melodías no llega apenas a 10 siglos (la vigencia de la escritura musical) De ahí para atrás no sabemos nada cierto (¡el disparate de la música celta!)
- + la práctica musical se apoyaba en la memoria de los modelos (nomos) y en la improvisación, que ha durado hasta hoy en la música popular tradicional
- + los repertorios con valor ritual (c. gregoriano) se conservaban con fidelidad en la memoria (fidelidad siempre relativa)
- + la escritura comienza con signos in campo aperto para ayudar a la memoria (recordar los libros de canto mozárabe)
- + las primeras melodías escritas en Occidente pertenecen al fondo gregoriano
- + las experiencias de sonidos diferentes simultáneos (¿polifonía?) datan del momento en que termina la escritura in campo aperto, cuando se hace necesario representar entonación + valor
- + desde el nacimiento de la polifonía hasta el establecimiento de las tonalidades y las armaduras pasan casi siete siglos (el tiempo que hay desde Guido d'Arezzo hasta Rameau)
- + durante todo ese tiempo los inventos musicales son el resultado de tanteos hasta conseguir que las obras polifónicas comuniquen una sensación de comienzo o arranque, desarrollo, cadencias intermedias o suspensivas, y sobre todo cadencia final, reposo último de la marcha de las voces
- + reposo nada fácil de conseguir, dado el repertorio del que se partía: un amplísimo y antiquísimo fondo en el que los finales melódicos (4) y los coloridos o comportamientos (innumerables) no eran uniformes
- + el camino es lento y tortuoso, y sus primeros pasos nos parecen hoy como músicas bárbaras, a medio hacer
- + durante más de cinco siglos conviven las siguientes vetas de práctica musical:
  - el canto gregoriano, que ha pervivido hasta hoy
  - la música popular de tradición oral, que todavía no ha muerto del todo
  - las experiencias polifónicas, que crean armonías, y de paso melodías
  - la música tonal, resultado final (provisional) de todas las experiencias
  - la extensión de la tonalidad a todas las alturas y tesituras
  - de los instrumentos
  - la época de las obras de gran desarrollo
- + el camino hacia el tono mayor y menor es largo, y durante siglos enteros convive el sentimiento tonal (la escala entera) con el sistema modal fundado en hexacordo s o en pentacordo más tetracordo. En España hay retraso práctico: Cabanilles (---) está sujeto a teoría modal, a pesar de que Ramos de Pareja ya había teorizado inútilmente en Bolonia sobre la escala completa.
- + Hice ante una alusión a Rameau: él fue en realidad el padre de la tonalidad y sus leyes, de un sistema que, tras él (su *Traité de l'Harmonie*) quedó establecido como una especie de descubrimiento científico de la realidad de la naturaleza
- + Rameau está incluso más seguro que Bach en la teoría, la redacta teóricamente y escribe grandes obras, todas ellas exquisitas
- + Bach resuelve prácticamente los problemas del pasado, como puede verse en *El clave bien temperado* (por cierto, ¿habéis reparado en que le faltan todavía dos tonalidades del sistema que usa (¿cuáles son?)
- + Si ya hacia 1600 quedaban pocas dudas, partir de este momento (hacia 1700), el

- camino largo y dubitativo se y dubitativo se hace seguro: nace el tono mayor y menor, nacen las obras de gran desarrollo, posibilitadas por las posibilidades de las modulaciones, ir de una altura a otra dentro del mismo sistema.
- + Pero el sistema tonal ha durado apenas tres siglos. Hacia mediados del XVIII los músicos ya empiezan a cansarse y buscan otros caminos para salir de la tiranía del sistema tonal. (no tenemos tiempo)
  - + del primero nos damos cuenta al final de los estudios: este sistema en que he sido formado ha desaparecido como base de la creación musical “cultura”
  - + pero esa historia de la música no se tiene en cuenta en la formación, que se reduce a barroco, clasicismo, romanticismo y un poco de siglo XX
  - + Apenas algún músico ha intentado aprovechar las sonoridades tonales para librarse del sistema tonal.
  - + Resultado final: la música está hoy más dividida que nunca.
  - + La música modal se desconoce y no se aprovecha
  - + Pero es imprescindible para comprender la historia de la música
  - + Es imprescindible para entender cómo una melodía puede ser interesante, artística, sublime, sin necesidad de armonías.

3.

Unos cuantos ejemplos

Del canto gregoriano

De la música popular tradicional

4. Comportamientos melódicos modales y tonales

5. Epílogo: algunos autores, ejemplos y obras

Modos, tonos y sistemas: 'materiales de construcción' de la Música

(Lección el Conservatorio de León, día 10 de febrero de 2005)

Miguel MANZANO ALONSO

1.

Punto de partida: la música que hoy escuchamos, estudiamos e interpretamos hoy

Algunas reflexiones:

- + ¿Qué música se enseña y se aprende hoy en un Conservatorio?
- + Los elementos musicales: el material sonoro es casi siempre el mismo
- + Pero hay ciertos detalles sospechosos, cuya importancia nos escapa a causa de los hábitos adquiridos. Pensemos sobre ellos.

2.

Es sobre todo la Historia de la Música la que ha introducido mayor desconcierto

- + Desde que se ha estudiado la música antigua, la perspectiva ha cambiado mucho
- + Un repaso rápido a 10 siglos de historia
- + Algunos nombres para retener en la memoria

3.

Qué es la música modal y cómo conocerla

+ *La teoría de los modos en la música de Grecia antigua*

Las denominaciones de los modos y sus ámbitos

La carencia de ejemplos

+ *Los modos gregorianos*

Denominaciones y ámbitos de cada uno

Ejemplos para cantar (si se quiere entender)

+ *Los modos en la música popular de tradición oral*

Una supervivencia demostrada por los hechos

Un método de análisis sin inventar hasta hoy

Inutilidad de aplicar la teoría griega y gregoriana a la música tradicional

+ *Del modo al tono: un camino largo*

La teoría de los 12 modos

Convivencia de la teoría hexacordal con la práctica de la octava

La música se libera de la voz y se desarrolla en otra forma

El 'Arte de tañer fantasía', de Tomás de Santa María: un ejemplo claro

J. S. Bach resolviendo problemas de armonía con una melodía modal

La 'gran música se libera' de los sistemas modales

Consecuencia: gana mucho y también pierde mucho

4. Resumen teórico: Comportamientos melódicos modales y tonales

Semejanzas y diferencias entre dos mundos sonoros distintos

5. Reflexión final: ¿Es posible la armonía modal?