

El Programa AUDIMUS

Como habrá podido observar, la Guía de Uso consta de varios apartados, de los cuales sólo el programa AUDIMUS precisa de una descripción de su funcionamiento.

En la pantalla de audición Vd. encontrará tres zonas bien diferenciadas:

The screenshot displays the AUDIMUS software interface, which is divided into several functional zones:

- Top Zone (Musical Notation):** Shows the beginning of the 'Allegro EXPOSICION' movement. It includes a staff with musical notation, a tempo marking of 'Allegro', and a measure number of 27. The notation is color-coded to match the score diagram below, with sections for 'TEMA 1º', 'repetición', 'episodio-puente', and 'TEMA 2º'. Dynamics like *f*, *p*, and *f* are indicated.
- Middle Zone (Score Diagram):** A detailed schematic of the movement's structure. It shows the sequence of sections: 'LA antc. consc.', 'episodio-puente', 'M antecedente', 'TEMA 2º', 'repetición variada del consecte.', 'transición', 'TEMA 1º', 'período conclusivo con el TEMA 1º', and 'codetta cadencial'. It also lists measures 13, 6, and 8 for the 'DESARROLLO' section.
- Right Zone (Control Panel):** Features the 'Audimus' logo, a 'REPETICIONES' control with a dropdown menu, a digital timer showing '00:00:00', a 'AVANCE RÁPIDO' (fast forward) slider, and a 'VOLUMEN' (volume) slider. At the bottom are buttons for 'ESQUEMA' and 'TEXTO', and a set of playback controls (stop, play, pause).
- Bottom Zone (Metadata and Notes):** Provides information about the piece: 'c°001 Sinfonía nº 21 en LA (K.134) I Movimiento'. It includes a 'Ficha de datos' (data sheet) with details like 'Fechada en Salzburgo, Agosto de 1772', 'Edad de Mozart: 16 años', and 'Movimientos de que consta esta Sinfonía: Cuatro'. It also lists the instrumentation and recording details.

En el VISOR superior, podrá observar el transcurso del esquema de la obra, con una barra-guía en completa sincronización con la música. Si lo desea, con sólo mantener pulsado el puntero del ratón sobre la superficie visible del esquema, puede arrastrarlo hacia delante o hacia atrás para posicionar la audición en el instante que elija.

En el área de ESQUEMA-TEXTO, pulsando el botón de "ESQUEMA", podrá ver separadas las secciones de que consta la pieza, ó, pulsando el botón de "TEXTO", aparecerán algunos datos, explicaciones, o comentarios, más o menos pormenorizados, sobre la obra en cuestión.

En el PANEL DE CONTROL encontrará el cronómetro; la opción de repeticiones, 1ª vez, 2ª vez, etc.; la barra de avance rápido, la barra de volumen, y las funciones de INICIO, PLAY y PAUSE consabidas.

Experimente con el entorno gráfico y se familiarizará rápidamente con el programa, disfrutando de las facilidades que esta audición guiada le ofrece.

Nominaciones literales genéricas de las **ESTRUCTURAS FORMALES**.

Lied binario _____ A – B

Lied binario-ampliado _____ A - B - A, - B,

Lied ternario _____ A - B - A₁

Lied-rondó _____ A - B - A₁ - C - A₂

Lied-sonata _____ A - B - A₁ - C - A₂ - B₁ - A₃
(Exposición) (Desarrollo) (Reexposición)

Minueto _____ Minueto [: a :] [: b - a, :] *Fine* TRIO [: c :] [: d - c, :]
D.C.

Scherzo _____ La misma estructura que el Minueto

Scherzo-rondó _____ Scherzo - Trío - Scherzo - Trío - Scherzo (Coda)

Scherzo-sonata _____ Scherzo (*Expos-Desarr-Reexp*) - Trío (*normal*) (Coda)

Sonata _____ (Introduc.) Exposición - Desarrollo - Reexposición
(Coda)

Rondó _____ A - B - A - C - A etc.

Rondó-sonata _____ A - B - A₁ - C - A₂ - B₁ - A₃
(Exposición) (Desarrollo) (Reexposición)

Rondó-sonata (doble) _____ A - B - A₁ -- C -- A₂ - B₁ - A₃ -- D -- A₄ - B₂ - A₅

Variaciones _____ Tema y variaciones

ABREVIATURAS

Términos

ant., antec. = antecedente
adorn. = adornada
ag = agudos
arpeg. = arpegio
asc., ascend. = ascendente
cadenc. = cadencial
canón., canónic. = canónico/a/s
cél. rít. = célula rítmica
compl. = complementario
conclus. = conclusivo
con., cons., consec. = consecuente
desc., descend. = descendente
domin. = dominante
elem. = elemento
epis. = episodio
evol. = evolutivo/a
gr = graves
imit. = imitación
mod., modul. = modulante
mot. = motivo
mot. enl. = motivo-enlace
rep., repet. = repetición
suspens. = suspensivo
trans., transic. = transición
tresi. = tresillos
unís. = unísono
var. = variada

Instrumentos

Fl = flauta

Ob = oboe

Cr-in = corno inglés

Cl = clarinete

Clb = clarinete bajo

Fg = fagot

Cfg = contrafagot

Tp = trompa

Tpt = trompeta

Tb = trombón

Tba = tuba

VI I = violín 1º

VI II = violín 2º

Vla = viola

Vc = violoncello

Cb = contrabajo

Cda = Cuerda

Mad = Madera

Vto = Viento

Tonalidades

DO, RE, etc (*mayúsculas*)= modo mayor

do, re, etc (*minúsculas*)= modo menor

Vº de DO = 5º grado de DO

GLOSARIO de términos usados en los ESQUEMAS ANALÍTICOS

A

acompañamiento: Las partes que acompañan a la melodía

acorde: Conjunto de tres o más sonidos simultáneos.

adornado: Con ornamentación de algún tipo.

afirmación cadencial: Insistencia en las fórmulas carenciales ó en el acorde cadencial.

Agudos: Se refiere a la región aguda de la paleta orquestal en contraposición a los Graves.

antecedente: (*Diccionario: Datos o circunstancias anteriores; Matem. = Primer término de una razón*). Este término no lo tomamos aquí en un sentido muy restringido, sino como la premisa que explica o justifica una consecuencia. En la fuga se denomina Antecedente o Propuesta (*antiguamente Dux*) a la parte que primero hace oír lo que será imitado. Consecuente o Respuesta (*antiguamente Comes*), la que imita.

apódosis: Se refiere principalmente a los períodos condicionales, en que la prótasis expresa la condición, y la apódosis la consecuencia: Ejemplo: *Si lo haces* (prótasis), *me enfado* (apódosis).

armónico: Relativo a los acordes.

arpegiado: A modo de arpeggio, que es la sucesión rápida de las notas de un acorde.

ascendente: De más grave a más agudo.

C

cabecera de tema: La parte inicial de un tema que suele constituir un motivo de desarrollo.

cadencia: La parte resolutive de una frase o un fragmento musical, efectuada en alguna de las variadas formas que estudia la Armonía.

cadencial: Con sentido de cadencia.

canon: Composición de estilo imitativo en el que una melodía es superpuesta a sí misma en momentos sucesivos de manera reiterada, con resultado eufónico.

canónico: En estilo de canon.

célula: Elemento generatriz de algún pasaje, afecto al ritmo, melodía, armonía, etc.

coda: Término italiano de significado literal cola. Es el fragmento subsecuente a las partes principales, que redondea el final de las mismas. En ocasiones, y según los autores, puede llegar a ser tan extensa e importante que pasa a constituir un último desarrollo discursivo.

codetta: Diminutivo de coda; pequeña coda.

conclusivo: Con carácter de cierre o terminación.

consecuente: Concepto complementario al de antecedente. (*Diccionario: Que es consecuencia o deducción de algo. Matem. = Segundo término de una razón*).

contrapuntante: Al modo del contrapunto.

contrapunto: Técnica compositiva en la se combinan artísticamente dos o más líneas melódicas en el estilo imitativo.

contrastante: Línea o diseño melódico que se contrapone a otro, de forma diferenciada y acompañante.

contratema: Tema contrastante.

cromático: Que procede por semitonos.

D

derivación: Deducción consecuente; disquisición coherente con lo anteriormente expuesto.

desarrollo: Parte de una pieza musical en la que el compositor conjuga libremente la temática expuesta con anterioridad. En la estructura Sonata es la sección central, entre la Exposición y la Reexposición.

descendente: De más agudo a más grave.

diálogo: Contestaciones textuales o imitativas entre las distintas voces o grupos orquestales.

diseño melódico: Trazo o dibujo melódico característico.

dominante: Función armónica del quinto grado de una tonalidad, siguiendo en importancia a la de tónica.

E

eco: Repetición inmediata de un grupo de notas, o de un pequeño pasaje musical, a modo del fenómeno acústico a que se refiere el vocablo; se ejecuta frecuentemente más piano *-suave-*.

énfasis: Fuerza que se da a la expresión ó a la entonación para destacar ó resaltar alguna cosa.

elemento: (*Diccionario: Parte simple de que consta una cosa; las palabras son los elementos de un discurso*). A semejanza del diccionario, esta palabra es utilizada aquí con el significado de pequeña parte de un tema, melodía, etc., que se toma como material de elaboración.

enlace: Pequeño fragmento, generalmente modulante, que es utilizado por los compositores como nexo de unión entre partes más importantes. Otro término sinónimo es el de conducción. En ocasiones pueden ser unas cuantas notas de relleno, que también reciben la denominación de soldadura.

entradas canónicas: A la manera del canon; es decir, entradas sucesivas de varias voces, con el mismo inicio pero que no tienen una continuación canónica.

episodio: (*Dic.: Acción secundaria en la novela, el drama, etc.*). En este "etc." cabría ubicar el sentido que se le da en música, donde episodio es un fragmento perorativo dentro de una sección de la pieza musical. En la Fuga es la parte de pequeño desarrollo que sigue a cada una de las exposiciones temáticas; también se le llama divertimento. En estos ESQUEMAS va a menudo afectado por los términos modulante, temático, cadencial, puente, según el carácter que adopte en cada caso.

escala: Sucesión ordenada de sonidos que conforman un sistema. Las más importantes son: las diatónicas, compuestas por tonos y semitonos sucesivos, y las cromáticas, compuestas por semitonos solamente.

escalístico: Pasaje conformado a la manera de las escalas, en sucesión de notas conjuntas.

esquema: Con la oportuna adaptación a la materia de que tratamos, la música, tómesese aquí en el sentido que da el Diccionario: *Dibujo de una cosa atendiendo sólo a sus líneas o caracteres más salientes, para que se vea su funcionamiento y sus relaciones internas.*

estrecho: En contrapunto se llama Estrecho a aquella sección en que las voces constriñen sus entradas con respecto a la Exposición.

estrechado: Conforme a lo que es un estrecho.

estructura: (*Diccionario: 1. Distribución y orden de las partes que componen un todo. 2. Sistema de relaciones entre los elementos, mutuamente condicionados, que constituyen un conjunto*). Con similares acepciones lo usamos aquí.

evocación: Recuerdo, rememoración.

evolución: (*Diccionario: Acción de desarrollarse las cosas pasando gradualmente de un estado a otro*). Viene a ser sinónimo de transformación, progreso.

evolutivo: Transformación gradual de aquello a lo que está aplicado.

exposición: Sección de una obra en la que es presentada la temática sobre la que versará el desarrollo discursivo de la misma.

F

fanfarria: Toque de trompetería que pretende llamar la atención sobre lo que va a venir.

floreado: Equivalente a adornado. Aplicase a un trazo melódico, o también a un pasaje.

frase: (*Dic. = Conjunto de palabras que tienen un sentido*). Hay bastante confusión respecto a este término; pero no habría tal si nos atuviéramos al sentido que expone el diccionario y que es conforme a la gramática del lenguaje. Una frase musical debe responder a los mismos criterios que una frase lingüística; es decir, será tal en tanto en cuanto tenga sentido por sí misma. En su estructura más primaria está constituida por un antecedente seguida de un consecuente. Las dimensiones, como en el lenguaje, van desde las muy breves hasta las muy extensas. En éstas suele llamarse a cada una de sus dos mitades semifrase.

fuga: Composición de estilo contrapuntístico, con determinadas características estructurales.

fugato: En el estilo de la fuga pero sin su estructuración formal.

G

giro melódico: "Dibujo" del trazo melódico: ascendente, descendente, envolvente.

Graves: Se refiere a la región Grave de la paleta orquestal, en contraposición a los Agudos.

I

imitación: Reproducción textual o semejante de lo expuesto antes por otra voz o cuerda.

M

Madera: El conjunto de los instrumentos de la familia de Viento-Madera.

Mayor: En la tonalidad mayor.

menor: En la tonalidad menor.

modulación: Proceso en el cambio de tonalidad.

modulante: Tendiendo al cambio de tonalidad o de tonalidades.

motivo: Parte relevante de un tema, o también "tema".

motivo-enlace: A veces, un diseño usado como enlace es reutilizado por el autor en diversas ocasiones convirtiéndolo en un motivo con cierto relieve discursivo.

motivo complementario: Úsase aquí esta denominación para ciertos temas de la Exposición que no son "formalmente" Tema 1º, ni Tema 2º. No quiere ello decir que sean de menor fuste, pues es el compositor quien confiere las categorías a sus temas, sino que dentro de la sección a la que pertenecen, ocupan un puesto "jerárquico" complementario ó secundario.

Movimiento: Cada una de las piezas que integran una obra mayor, como la sonata, la sinfonía, etc.

P

pedal: Una o varias notas tenidas --generalmente en los Graves- mientras otras evolucionan.

período: Para algunos autores, sinónimo de semifrase; para otros, la mitad de ésta; para algunos, en fin, una unidad compuesta, de orden superior a la frase. En estos ESQUEMAS, cuando se designa a la parte final de la Exposición como período conclusivo, se toma en sentido lato o extenso, es decir, como una de las tres subsecciones en que se divide la misma: 1) la de primer tema, 2) la de segundo tema, y 3) la de período conclusivo. (*Dic. = sinónimo de "etapa"*)

pie de tema: Parte terminal del tema.

prótesis: (*del griego prótesis -de proteino, proponer*) En lingüística, primera parte de la oración compuesta, cuyo sentido se completa en la segunda, llamada apódosis.

punte: También llamado por algunos autores conducción, o transición, es el fragmento que une las secciones de ambos temas principales en la Exposición. No obstante, y por extensión, aplícase a aquellos fragmentos con un cierto carácter, que sirven de nexo, unión o conducción a las partes importantes del discurso musical.

R

Reexposición: Tercera gran sección de la estructura sonata, en la que, con algunas modificaciones respecto a la Exposición, vuelven a presentarse los contenidos de la misma.

réplica: Imitación, contestación.

Reposición: Volver a poner el tema en todo o en parte. Se ha aplicado este término, en Movimientos que no son los de "forma sonata", a aquellos pasajes que no son clasificados por los tratadistas con la categoría de Reexposición, y que sin embargo adquieren carácter de tal.

ritornello: Término italiano equivalente a estribillo. En francés, refrain.

S

sección: Parte importante de una pieza musical.

semicadencia: Cadencia en la dominante.

semifrase: Mitad de una frase musical.

síncopa: Nota que ataca en parte o fracción débil del compás y se prolonga sobre parte o fracción fuerte, de igual o mayor valor temporal.

sincopado: Pasaje de síncopas enlazadas.

sotto voce: En voz baja.

sujeto: Tema primero y principal de una Fuga o Fugato; a él se opone el contrasujeto, de carácter contrastante.

suspensivo: Con final abierto o interrogativo.

T

tema: (*Diccionario: Proposición o asunto sobre el que versa un escrito, un discurso, una discusión, etc.*). El tema musical, como el lingüístico, puede ser de la concisión de un concepto, o extenso cual toda una proposición.

tónica: Nota fundamental o base de una organización escalística, y que da nombre a la tonalidad.

transición: Fragmento de "paso" entre otros más característicos; con rango superior al de enlace, e inferior al de puente.

U

unísono: Fragmento en el que todas las voces ejecutan las mismas notas.

V

Variaciones: Estructura formal basada en la modificación especulativa de un tema, que suele ser expuesto al principio de la obra, por un cierto número de veces a gusto del compositor.

variante: Variedad de lo anterior, o de aquello a que se refiera la variante.

variado: Con algún tipo de modificación.

Viento: Genéricamente, la familia orquestal de los instrumentos de viento: Madera y Metal.

RETOS DE AUTO-EXAMEN

Reto 1. (fácil) Cuando Vd. considere tener dominado el seguimiento de una determinada obra, ponga su grabación favorita en el equipo de audio, y con el Esquema del AUDIMUS en PAUSE, trate de seguir la música desde el principio desplazando el Esquema hacia la izquierda, como si Vd. fuera el AUDIMUS.

Haga de vez en cuando paradas, poniendo en PAUSE su equipo, y compruebe, picando PLAY en el AUDIMUS, si coinciden ambos momentos musicales. ¡Suerte!

Reto 2. (menos fácil) Ponga su grabación en marcha. Siga mentalmente la audición, sin mirar el Esquema. En el momento que Vd. decida, pare su aparato en PAUSE, y busque en el Esquema del AUDIMUS el lugar en el que presume haber hecho la parada. Actívelo y compruebe.

Si acertó, dése un golpecito en el pecho y felicítese.

Reto 3. (difícil) En su tocadiscos, eche el disco en marcha rápida hacia adelante. Párelo en PAUSE donde caiga, y seguidamente actívelo en PLAY escuchando un fragmentito. Reflexione, haga sus cábalas, y trate de localizarlo en el Esquema del AUDIMUS.

Si acierta con alguna precisión, reclame un "Master" ¡se lo merece!

