

La Orquesta

"La música - La orquesta roja - Las siete artes"; 1944.
Óleo sobre lienzo; medidas desconocidas.
Destruído en el incendio del Teatro Ziegfeld de New York.

HISTORIA DE LA ORQUESTA

A lo largo de la historia existieron diferentes "conjuntos instrumentales". A partir del Renacimiento estos conjuntos empezaron a organizarse, especialmente los de viento. A principios del S. XVII a las agrupaciones de viento se les añadió la cuerda, naciendo así la orquesta barroca, donde el músico que tocaba el clave llevaba el control sobre el resto de los compañeros. El director se sentaba, y con un largo y pesado bastón, marcaba el pulso dando golpes en el suelo. El Romanticismo supone la incorporación de nuevos instrumentos que aportan sonidos más expresivos y pictóricos. Berlioz y Wagner convierten la orquesta en un potente coro de metal. Además, en esta época, los directores empiezan a dirigir ya con la batuta del mismo modo que en la actualidad.

"La música - La orquesta roja - Las siete artes"; 1957
Óleo sobre lienzo; 84 x 115,5 cm.
Ginebra, Colección privada.

La familia de instrumentos de percusión está constituida por aquellos instrumentos que producen sonido al golpearlos o al agitarlos.

La aparición de los instrumentos de percusión en la orquesta europea es el resultado indirecto de la influencia asiática y africana. Hasta el siglo XVII no formaron parte permanente de la música orquestal.

La percusión, tradicionalmente empleaba un músico que tocaba los timbales, y uno o dos intérpretes, que tocaban varios instrumentos. El grupo básico de la percusión de mediados del siglo XIX contaba con un tambor lateral (o redoblante), un bombo, platillos y un triángulo. Sin embargo, en el siglo XX son habituales las obras que emplean diez o más músicos y decenas de instrumentos diferentes.

En la categoría de instrumentos de viento metal se engloban todos los instrumentos que anteriormente se fabricaban en bronce, aunque hoy en día se empleen otras aleaciones. No incluye instrumentos metálicos como la flauta, que en el pasado fue de madera, o aquellos en los que vibra una lengüeta (saxofón, por ejemplo). Esta familia orquestal, en su forma completamente desarrollada, suele tener cuatro trompas, tres trompetas, tres trombones y una tuba, cifras a veces incrementadas con compositores como Richard Wagner. Debido a su capacidad de emitir un sonido intenso y potente, en el caso de la música orquestal suelen emplearse para resaltar paisajes que requieren de una energía y un apoyo especiales.

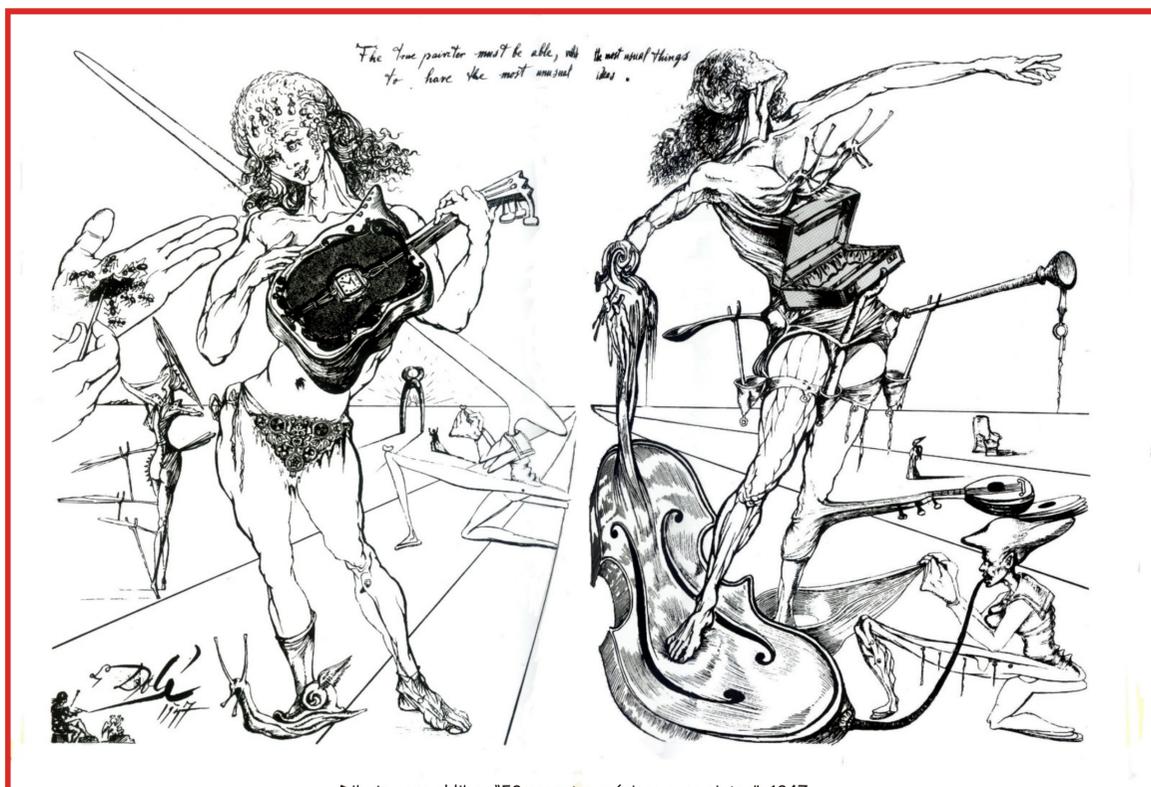
La sección de cuerdas de la orquesta, que constituye la espina dorsal del sonido orquestal, se divide en cinco partes: primeros violines, segundos violines, violas, violonchelos y contrabajos.

Los contrabajos a veces duplican a los violonchelos, tocando la misma melodía una octava más grave. El número de instrumentos de cuerda es variable (desde un par de docenas, hasta más de un centenar de componentes). Las proporciones de la cuerda en una orquesta moderna con 20 violines sería: 2 primeros violines, 18 segundos violines, 14 violas, 12 violonchelos y 8 contrabajos. Estas cantidades pueden variar, pero se consideran representativas.

La disposición en el escenario la determina el director, pero los primeros y segundos violines normalmente se sientan a su izquierda, mientras que a la derecha se situarán las violas, violonchelos y contrabajos.

La familia de instrumentos de viento madera la constituyen aquellos instrumentos cuyo sonido, igual que el de los instrumentos de metal, se produce por la vibración de una columna de aire, y que están fabricados en madera, o lo estuvieron originalmente. Hasta mediados del siglo XIX, la sección de madera tenía dos flautas, dos oboes, dos clarinetes y dos fagotes (formación conocida como vientos dobles). Los dos miembros de cada pareja tocaban partes musicales distintas. A finales del siglo XIX es frecuente utilizar tres instrumentos de cada tipo. En la orquesta moderna este grupo está compuesto por la familia de las flautas (incluido el flautín y, en ocasiones, la flauta alta y la flauta baja), la familia de los oboes (incluido el cuerno inglés, y el oboe bajo), la familia de los clarinetes y la familia de los fagotes (incluido el contrafagot).

Dibujo para el libro "50 secretos mágicos para pintar"; 1947