

Didáctica del canon (1)*

Marco Lucato
Dto. de Didáctica Especiales
Fac.de Ciencias de la Educación
Universidad de Vigo
mlucato@uvigo.es

Publicado en: Didáctica de la Música, 9.

INTRODUCCIÓN

A pesar de la rica bibliografía existente sobre los Cánones, falta todavía un tratado completo que explique con claridad y sobre todo con una lógica didáctica, el divertido e interesante mundo del Canon. Las comunes antologías presentan de manera más o menos completa el Canon siguiendo un orden cronológico en algunos casos, o una división por temas (sacro, profano, divertido, etc.) en otros.

Algunos libros tratan el canon de manera puramente creativa, olvidando explicar claramente, con ejemplos, todas las formas, modos y estilos que lo han hecho evolucionar a lo largo de los siglos; a veces el Canon ha sido utilizado como una verdadera arquitectura musical en composiciones de alto nivel (canon mensural, retrogrado, inverso, etc.).

Esta serie de artículos es solamente el principio de un trabajo, que espero poder continuar y profundizar, ya que algunos de los modos canónicos son todavía desconocidos en las actuales publicaciones y necesitan un profundo trabajo de búsqueda en los archivos históricos.

He intentado que el resultado no sea una estéril y pesada lista, sino un trabajo lo más útil y didáctico posible, para que pueda ser utilizado en cursos de coral, como complemento al estudio de historia de la música, para la preparación a los exámenes de oposición del M.E.C. y también para los profesores de música de Educación Primaria y Secundaria, que aquí encontrarán unidades didácticas ya preparadas.

HISTORIA

El Canon es una forma de composición a imitación estricta cuyas partes (2 o más) vocales o instrumentales, repiten a distancia de un número determinado de tiempos o de compases el mismo esquema.

El Canon tiene su origen ya en la música monódica primitiva y popular, donde el gusto de repetir fragmentos musicales con diferentes ritmos y entradas falsas, hace que empiece una primitiva polifonía ,sin utilizar exactos parámetros técnicos, pero interesante en los resultados. El principio de la imitación se encuentra también en canto monódico gregoriano, con la reexposición de células melódicas parecidas.

El Canon empieza su desarrollo en el l'Ars Antiqua, cuando el gusto de la práctica imitativa infunde dinamismo al contrapunto principalmente homorrítmico. Algunos "Organum" de la escuela de Notre Dame (1180-1250) presentan imitaciones bien como intercambio entre las voces de fragmentos melódicos diferentes y definidos, o bien como imitación canónica de un tema

Viderunt Omnes

Perotinus

Organum (final siglo XII)

The image shows a musical score for 'Viderunt Omnes' by Perotinus. It consists of two staves of music. The top staff is labeled 'A' at the beginning and 'B' further along. The bottom staff is labeled 'B' at the beginning and 'A' further along. The music is written in a medieval style with square notes on a four-line staff. The title 'Viderunt Omnes' is centered above the staves, and the composer's name 'Perotinus' and the piece's description 'Organum (final siglo XII)' are to the right.

Tu Patris sempiternus

Organum Anonimo siglo IX-X

También algunos motetes utilizan el principio de la imitación de partes alternas con repeticiones de partes vocales iguales con diversos grupos vocales

Motette del siglo XIII

El término Canon empezó a ser utilizado en el siglo XIV y los primeros ejemplos de esta forma musical se encuentran en las composiciones que toman el nombre de: Rondelli, Rotondelli y Rote. El primer Canon que la historia nos presenta como una Rota a 4 voces, aparece al principio del siglo XIII: el famoso "Sumer is icumen in"

Sumer is icumen in

The musical score for 'Sumer is icumen in' is presented in four systems, labeled A, B, C, and D. Each system consists of three staves: a treble clef staff at the top, and two bass clef staves below it. The first two bass clef staves are labeled 'pes I' and 'pes I' respectively. The lyrics are written below the staves: 'Sing cuc - cu,, nu Sing cuc - cu,, nu Sing cuc -'. The score is in 6/8 time and G major.

Esta misma estructura canónica caracteriza la Caccia (italiana) y la Chasse (francesa), del 'Ars Nova, hasta el punto de que entonces los términos de Caccia, Fuga y Canon se usaban como términos similares

En el siglo XV la técnica del canon alcanza el máximo esplendor tanto desde el punto de vista de la perfección como de la complejidad. La cultura de este siglo lleva a utilizar técnicas enigmático-matemáticas que dan origen a los consiguientes cánones mensurales y enigmáticos. En los cánones mensurales todas las voces proponían la misma melodía, diferenciándose unas de otras por la diversa figuración rítmica indicada al principio de la obra con diferentes valores rítmicos ('Agnus Dei' de J. Desprez: da Missa l'Homme arme')

The musical score for 'Agnus Dei' shows three staves of music. The lyrics are: 'A - gnus', 'tel - lis pec - ca - ta reu -', and 'di - ni - te re - no -'. The score is in 3/4 time and G major.

El Canon ha recurrido habitualmente en el siglo XVI a la música de género sagrado, al mismo tiempo el nacimiento de la monodia, parece distraer, en el 1600, la atención de los compositores; pero el desarrollo del Contrapunto instrumental que se concretiza en la estructura de la búsqueda y de la Canción, conduce rápidamente a la organización de la Fuga, la más amplia y elaborada arquitectura polifónica, que del estilo canónico valora totalmente las virtudes expresivas y formales

Cantata Nº 106

J.S.Bach

The image displays the musical score for Cantata Nº 106 by J.S. Bach. It consists of four staves: Soprano (Sp.), Alto (Al.), Tenor (Tn.), and Bass (Bs.). The score is written in G major and 3/4 time. The first system shows the beginning of the piece, with measure numbers 1 and 4 indicated. The second system continues the piece, also with measure numbers 4 and 7 indicated. The notation includes various rhythmic values, accidentals, and articulation marks.

En el siglo XVII el Canon fue utilizado con fines didácticos como el solfeo cantado, la didáctica del canto y del contrapunto, pero también con fines no siempre musicales, en fiestas, reuniones y manifestaciones de sociedad.

Durante las reuniones familiares algunos músicos o aficionados con ganas de divertirse, improvisaban cánones, a veces con palabras licenciosas, para la diversión de la gente, como demuestran las composiciones de Caldara (*Divertimenti Musicali per Campagna* 1729) y de Salieri (*Scherzi Armonici Vocali* 1795)

Su cantiamo!

R. Caldara

1 Su can - tia - mo, la, la, la, co - si l'o - ra ne pas - se - rà.

2 la la la, la la la, la la la pas - se - rà, la la la

3 la la la l'o - ra ne pas - se - rà

Viva la bottiglia

R. Salieri

1.

2.

3.

El catch inglés era muy utilizado en Inglaterra en los siglos XVII y XVIII: su finalidad era divertir, en especial a los hombres que inventaban los textos, los cuáles a veces eran soeces. En esta época nacieron muchos "Catch Club" que se dedicaban a escribir cánones de este estilo.

Drink about, John!

Henry Purcell

Muchos músicos del siglo XVIII han trabajado este género no sólo por pasión al contrapunto, sino también para educar a sus alumnos en el canto.

