

GÉNEROS MENORES, FORMAS BREVES: EL *LIED*

La música occidental cumple dos funciones fundamentales: se distingue la música de diversión como las danzas y canciones; y la música seria que invita a la escucha atenta y una reflexión estético – ético – moral que produce, como lo denominan los griegos, *catarsis*, es decir, que seamos mejores personas.

Género menor y forma breve no refiere la duración de la obra, sino su contenido. Frente a las grandes obras de contenido y desarrollo dramático basado en el contraste de temas y sus desarrollos exhaustivos, los géneros menores y sus formas breves tienen un contenido limitado que consiste en formar un solo carácter. Por ello, la obra se elabora a partir de un solo tema que no sufre transformaciones considerables. Las frases enlazadas tienen unos perfiles parecidos.

Las danzas y canciones pertenecen a los géneros menores y emplean las formas breves. Danzas y canciones, como parte de la cultura popular, existieron siempre en la sociedad, sin embargo, adquieren su autonomía cuando se elevan a nivel de la música culta. La música culta configura sus propias formas en el barroco cuando nace la música instrumental pura. La forma de las danzas y canciones, o sea, la forma breve por antonomasia es la forma *lied* (significa en alemán: canción; se pronuncia *lid*). El término *lied* guarda su significado original denominando el género vocal de canción que consiste en un texto entonado y acompañamiento instrumental. Por otro lado, *lied* significa la forma compuesta más breve que se construye enlazando dos o tres frases. La forma *lied* es propio tanto de las danzas como de las canciones. Sin embargo, en las canciones la forma puede tratarse con mayor libertad, ya que la formación a menudo se ve influida por la forma y longitud del texto. No obstante, en el clasicismo en general, la forma *lied* instrumental de las danzas y la vocal de las canciones son idénticas. El esquema de la forma *lied* clásica es A B A que comprende tres frases incluida la reexposición de la primera. Las frases representan el fraseo simétrico elaborándose los ocho compases a partir de un motivo de dos compases. La frase A es cerrada y puede ser tanto simple como binaria de forma de pregunta y respuesta (periodo). (Véanse los tipos de la frase en “Análisis 1º - Libro del alumno” de Katalin Szekely, Ediciones Maestro). La frase media es abierta y se mueve en torno a la dominante.

La formación artística atiende unos principios generales y otros que arraigan en nuestra forma de ser. El criterio de la forma es la coherencia. La coherencia se basa en la relación de los elementos de la forma, o sea, en la repetición, comprendiendo todas sus formas. El pensamiento europeo se manifiesta en las formas cerradas y un discurso narrativo. Desde el drama griego, la forma artística occidental se divide en tres partes: presentación – desarrollo – resolución, es decir, se presentan los protagonistas (tema o temas), se desarrollan, relacionan entre sí y se transforman, el discurso se basa en la acumulación de tensiones hasta llegar a un punto de clímax a partir del cual las tensiones se resuelven. Dicho contenido es fuertemente dramático en las grandes formas mientras que las formas breves presumen de un contenido más lírico o descriptivo.

Por lo tanto, no es la forma que se cambia durante la evolución histórica de la música. La forma es un marco vacío que se materializa mediante el lenguaje musical de los diferentes estilos comprendiendo los aspectos rítmicos, melódicos, armónico – tonales del mismo.

Sin embargo, el cambio del lenguaje o estilo puede repercutir en el esquema formal. Cuando los géneros de danza y canción se incorporan en los géneros mayores clásicos, adquieren mayor dimensión mediante la ampliación de la forma. Por otro lado, durante

el romanticismo, a partir de Beethoven, podemos asistir también a la dinamización de la forma *lied*.

FORMAS DE *LIED* EXTENDIDO

FORMA DE MINUÉ o FORMA *LIED* CON TRÍO

En el clasicismo canción y danza se incorporan en la sonata, sinfonía y concierto. En la sinfonía el tercer movimiento es obligatoriamente un Minué de forma de Lied ternario con reexposición (A B A). Para que este movimiento adquiriera unas dimensiones mayores, se enlazan dos Minué de diferente carácter, autónomos y autosuficientes ambos. El primer Minué es de carácter más movido y orquestación *tutti* mientras que el segundo Minué, a menudo en una tonalidad diferente, es de carácter más íntimo y de plantilla reducida. Por la temprana costumbre de escribir el segundo Minué para tres instrumentos, éste adquiere el nombre de *Trío* que se mantiene como término para el segundo Minué incluso cuando éste no cambie de plantilla (por ejemplo, en obras para piano). Se vuelve a repetir el primer Minué de manera *Da Capo*, en esta ocasión sin las repeticiones obligatorias de la frase A y el resto de la obra.

En el romanticismo el tercer movimiento de la sinfonía y sonata de cuatro movimientos mantiene su carácter de danza aunque desvincule del Minué. El término *Scherzo* que por primera vez aparece en las obras de Beethoven sustituyendo a lo de *Minué* indica una aceleración de *tempo* sin cambiar el carácter juguetón de la danza.

FORMA *LIED* RONDÓ

La canción es el segundo movimiento lento de los géneros mayores clásicos. En el segundo movimiento se enlazan dos *liedes* por lo que la *Forma de Minué* se convierte en *Forma de Lied con Trío*. Aquí es el primer *lied* que define el carácter lírico del movimiento mientras que el segundo, a menudo en tonalidad de modo opuesto, es más apasionado. La reexposición del primer *lied* es a menudo variado. Una forma de la reexposición es la recortada que se limite a la primera frase y a ella se le añade una coda. Esta forma recibe el nombre de *Liedrondó* por la repetida reexposición de la primera frase.

Una particularidad de los segundos movimientos de las sonatas de Beethoven es la limitación del *trío* a una sola frase modulante completada con una transición. De esta manera el *trío* ya no es un segundo *lied* y adquiere un carácter de desarrollo dinamizando la forma.

FORMA *LIED* CON DOS TRÍOS

En los movimientos lentos de Mozart a veces nos encontramos ante un Lied con dos tríos. Los dos tríos están separados por la reexposición del primero o Lied principal. Las reexposiciones pueden limitarse a la primera frase.

Cuando el primer tema se reexpone más de una vez, surge el fenómeno de Rondó. Sin embargo, el carácter contrastante de las secciones, la autonomía de los nuevos *liedes*, en general, el hecho que las secciones no son frases, sino *liedes* ternarios, todo ello reclama una clara diferenciación entre la Forma Rondó y la Forma Lied extendido. No olvidemos que rondó en primer lugar es una danza rápida de carácter alegre y sencillo. El Rondó será el último movimiento rápido de los géneros mayores clásicos.

ESQUEMAS

Forma Lied ternario

A	B	A
---	---	---

Forma Minué o Lied con Trío

1° Minué (1° Lied) 2° Minué (Trío) 1° Minué Da Capo (1° Lied)

A	B	A	C	D	C	A	B	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Forma Liedrondó

1° Lied			Trío			1° Lied parcial Coda	
A	B	A	C	D	C	A	E Coda

Forma Liedrondó con Trío recortado

1° Lied			Trío		1° Lied parcial Coda
A	B	A	C	A	E Coda

Forma Lied con dos Tríos

Lied			1° Trío		Lied parcial		2° Trío		Lied parcial		Coda
A	B	A	C	D (C)	A	E	F (E)	A	G	Coda	