
La especificidad del lenguaje y el grafismo musical

Curso de Documentación Musical
Servicio de Extensión Universitaria
Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
21-22 junio de 2017

Dra. Esther Burgos Bordonau ©

Curso de Documentación Musical

Tema 2: La especificidad del lenguaje y el grafismo musical

Sonido :

“movimiento ondulatorio de la materia que afecta a nuestro órgano auditivo”.

“hecho psicofisiológico determinado por unas vibraciones cuya altura e intensidad se adaptan a las posibilidades de captación de nuestro oído”.

- Sonidos que ***sucedan*** en el tiempo.
 - Realidad **sonora** que se plasma en el documento a través de un lenguaje **concreto**
-

Curso de Documentación Musical

Elementos básicos para comprender la música:

- ❑ **Ritmo:** el único con “vida propia”
 - ❑ **Melodía:** sucesión de tonos con carga significativa
 - ❑ **Armonía:** acompañamiento de la melodía con otros sonidos. Da “profundidad a la música”
-

Ejemplos....

- **Ritmo (sin melodía)**

https://www.youtube.com/watch?v=L_45Uc1BpJE

http://www.youtube.com/watch?v=_Ql9Vi1bFXg

- **Melodías (sin ritmo predeterminado)**

<https://www.youtube.com/watch?v=zrssG2hEbVQ>

<http://www.youtube.com/watch?v=4DnC2EzxtQs>

- **Armonía**

<https://www.youtube.com/watch?v=e3pizBY136E>

Curso de Documentación Musical: Tema 2

Parámetros musicales

1. Tono
 2. Intensidad
 3. Duración
 4. Tempo
 5. Expresión
 6. Articulación
-

Curso de Documentación Musical: Tema 2

1. Tono

- Umbral de percepción inferior (16 a 20 vibraciones por segundo)
A > frecuencia > volumen y viceversa.
- Umbral de percepción superior (20.000 vibraciones por segundo)
- Los ultrasonidos
- Diapasón normal o sonido de referencia: 440 Hz. (Convención 1939)
- Timbre: Permite diferenciar el sonido que los produce así como la naturaleza del sonido.

2. Intensidad

- Determinada por la fuerza de la vibración y la amplitud de la misma.

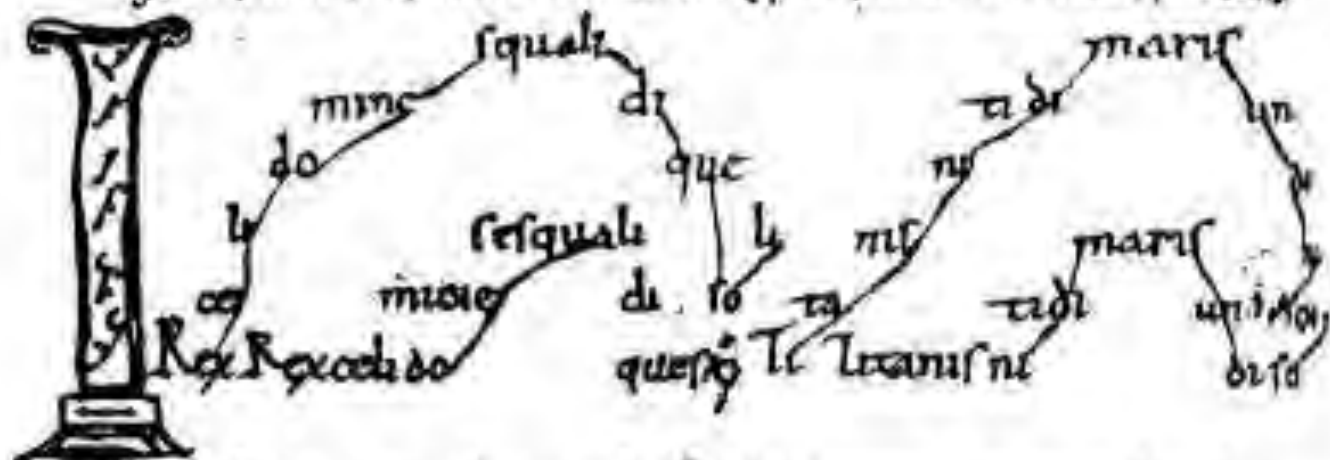
3. Duración

- Los sonidos no se concretan hasta que no suceden en el tiempo. Éstos tendrán una vigencia o duración mínima necesaria para que podamos escucharlos. (1 centésima de segundo).
 - Concepto de ritmo.
-

Curso de Documentación Musical: Tema 2

- 1ª conclusión: *sonidos* de un **tono** determinado y con una **duración** determinada.
 - El lenguaje musical se escribe sobre una **pauta**
 - Distinción entre **pauta** y **pentagrama**
 - Las **líneas adicionales**
 - ¿Cómo se nombran los sonidos?
 - Sistema **silábico** de tradición latina frente al sistema **alfabético** anglosajón y alemán.
-

quolibet terra cordo inqualibet particula infra terrarū sonum
 nec positione descendat nec in chatione leuet obstante terra
 soni in cōiōnancia quatrardo ē subiectis. Que ut lucidiora fiant
 exempli descriptione statuuntur, p̄ ut possit fieri subasp̄ctum.

hanc descriptionē canendo facile sentitur quomodo inde
 scriptis duob; membris sicut subas terrarū sonū organalisuer
 responsū in capere n̄ potest ita subē eundē nonnulla positione p̄gredi
 et hoc infinalitate positionū auoce principali occupetur ut

Un manuscrito anotado según la técnica de Hucbaldo. Se trata de un organum a dos voces paralelas; cada silaba se coloca a distinta altura, según la entonación que le corresponde.

Curso de Documentación Musical: Tema 2

cordos). Había un himno, el de San Juan Bautista, cuyos distintos versos empezaban sucesivamente con las diferentes notas; GUIDO D'AREZZO llamó a cada una de esas notas con la primera sílaba de cada verso:

UT queant laxis
REsonare fibris
Mira tuorum
FAmuli gestorum
SOLve polluti
LABii reatum
Sancte Iohannes.

La nota SI se formó más tarde con las mayúsculas del último verso. UT fue sustituida en el siglo XVII por DO, más fácil de pronunciar.

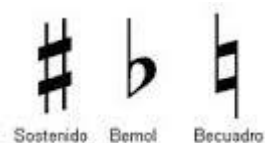
Por otra parte, se mantuvo un sistema de *referencias alfabéticas* con las siguientes correspondencias:

A	B	C	D	E	F	G
<i>La</i>	<i>Si</i>	<i>Do</i>	<i>Re</i>	<i>Mi</i>	<i>Fa</i>	<i>Sol</i>

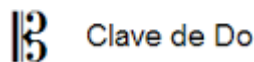
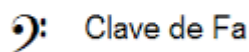
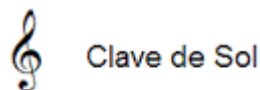
Este sistema sigue hoy vigente en países de habla alemana e inglesa.

Curso de Documentación Musical: Tema 2

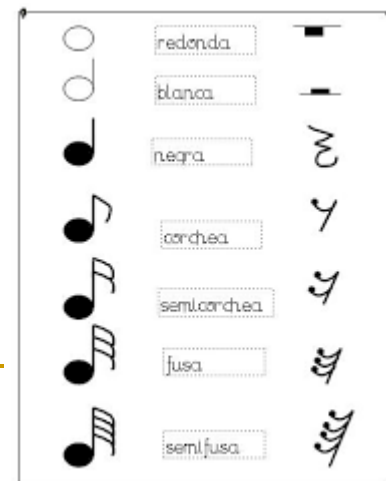
- Modificación del tono se hace mediante las **alteraciones**: sostenido, bemol y becuadro. (también hay dobles alteraciones)

- Las **claves** son las brújulas con las que orientarnos en el universo musical: de sol, de fa y de do. Sirven para definir el tono de un sonido, cómo es de grave o de agudo. (Explicar dónde se escriben y qué representan).

- Las duraciones se expresan mediante las **figuras**: de cabeza blanca y cabeza negra.

Curso de Documentación Musical: Tema 2

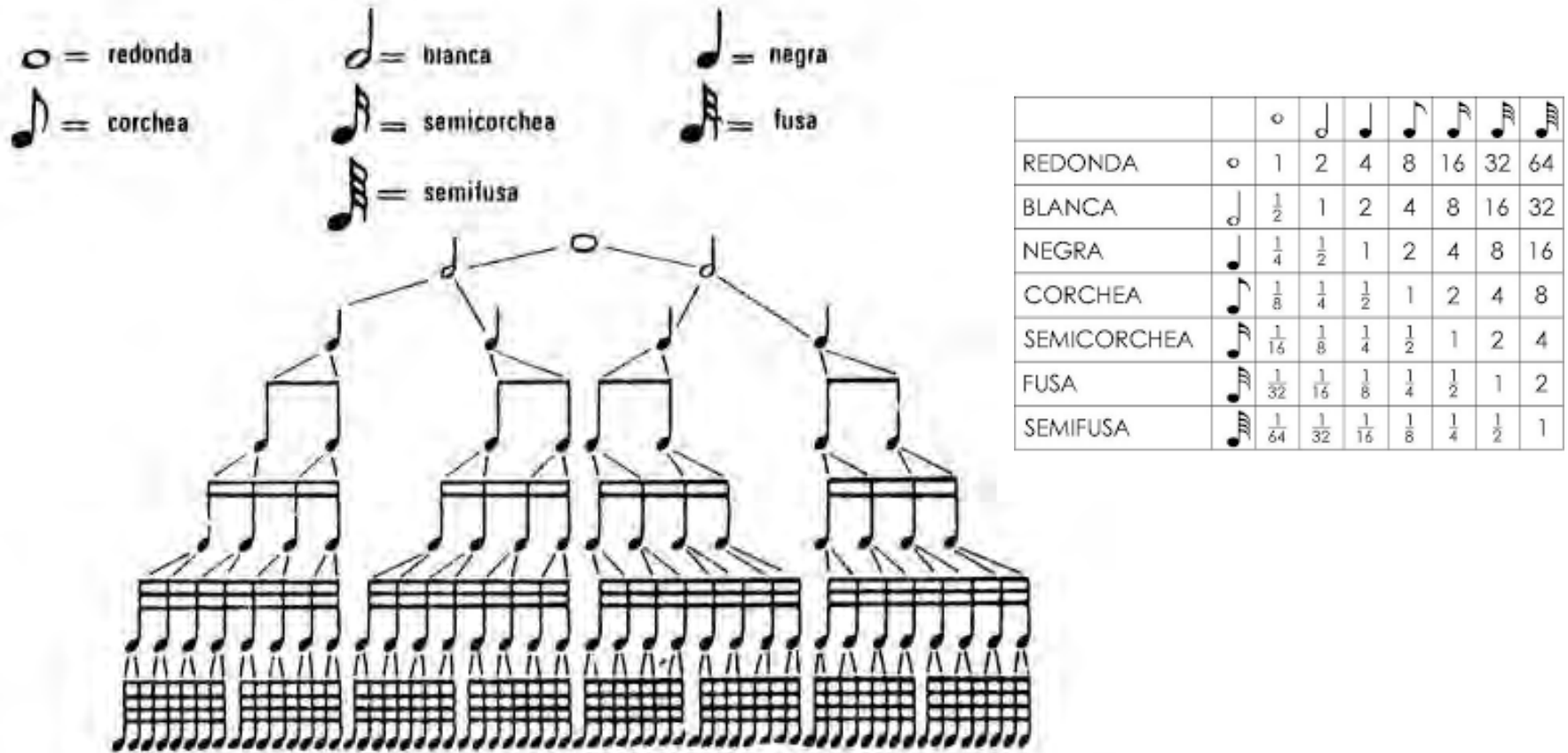

Fig. 19 Duración relativa de las notas.

Diagrama con las duraciones de las figuras y sus equivalencias

Curso de Documentación Musical: Tema 2

- Para medir el **Ritmo** necesitamos del **Compás**. El ritmo tiene que ver con la regulación y el ordenamiento de la relación temporal de los tonos, bien mediante acentos, bien mediante pautas de notas largas y cortas.
 - Ritmo se identifica con la **métrica**, o sea, con un acento o énfasis regularmente recurrente en el primer tiempo de cada compás.
-

Curso de Documentación Musical: Tema 2

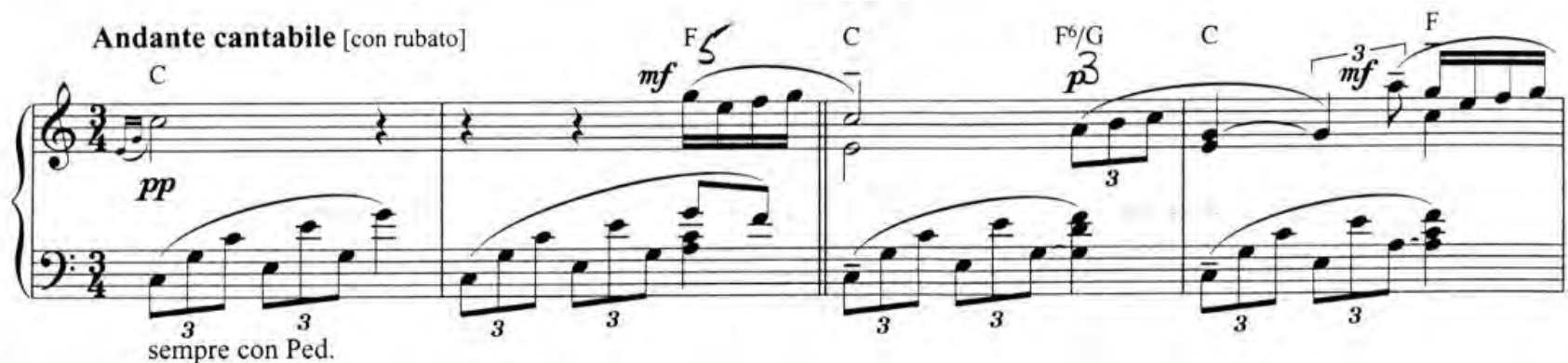
- **Compás** es la unidad de medida más precisa y sistemática que se conoce y se representa en música. Se escribe utilizando cifras en forma de quebrado.
- El pulso regular o **tiempo** aparece en grupos de 2, 3 o 4 partes con sus correspondientes combinaciones.
- Los quebrados significan: el número de partes que tiene el compás (numerador) y la figura que determina la unidad de cada parte (denominador).

Curso de Documentación Musical: Tema 2

- **Compás** se llama también a la unidad métrica entre un acento y el siguiente. Se divide con líneas verticales que atraviesan todo el pentagrama. Barras de compás. Dobles barras.

Fig. 33 Haydn: Sinfonía n.º 97 en do mayor.

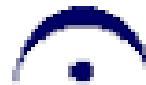
A piano score for a 3/4 time signature piece, marked 'Andante cantabile [con rubato]'. The score is in 3/4 time and features a piano (*pp*) dynamic. The music is written for both treble and bass staves. The bass line consists of triplet eighth notes, with the instruction 'sempre con Ped.' (always with pedal) written below. The treble line features a melodic line with slurs and accents, marked with dynamics *mf* and *p*. Chord symbols (C, F, F⁶/G, C, F) are placed above the staff. The piece concludes with a triplet of eighth notes in the treble staff.

Curso de Documentación Musical

- Otra forma de modificar el ritmo es mediante el uso de **ligaduras** (de duración) y **puntillos**.
 - Mientras que las primeras unen notas del mismo nombre y sonido prolongando sus valores, los segundos prolongan a la nota a la que acompañan en la mitad de su valor.
 - Las ligaduras, que no hay que confundir con las de expresión, se pueden colocar incluso entre compases.
-

Curso de Documentación Musical

- Otro elemento más que modifica el tiempo, suspendiéndolo momentáneamente es el llamado **Calderón**:

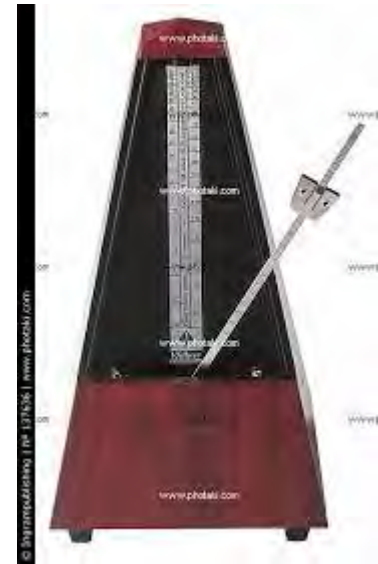
- Las figuraciones irregulares: **tresillos**, **cinquillos**, **septillos**, etc.. Se suelen indicar con un pequeño número escrito encima o debajo del grupo al que representan. Para más claridad se les añade una línea curva encima (no confundir con la ligadura).

Curso de Documentación Musical: Tema 2

5. Tempo

- Sirve para determinar la velocidad y el carácter de una obra. El ritmo, junto con el movimiento, proporcionan la vitalidad y el temperamento de una obra musical. Los términos empleados sirven para significar el aumento o disminución de la velocidad en el compás, de muy lento a muy rápido o viceversa. Se utilizan términos italianos como: Grave, Largo, Lento, Adagio, Moderato, Allegro, Vivace, Presto, etc. (con sus respectivos diminutivos y aumentativos).
- También puede expresarse este parámetro mediante la utilización del *Metrónomo* y sin necesidad de escribir ningún término. Esto en realidad indicaría lo que se llama “Tempo absoluto” pues no da lugar a equívocos ni a dudas. (Metrónomo de Mälzel, 1816).

<https://www.youtube.com/watch?v=f180XpfpS9Q&list=RDf180XpfpS9Q#t=2>

Curso de Documentación Musical: Tema 2

LA SINFONIA DE MAESE PEDRO

Allegro, ma molto moderato e pesante (♩. = 68)

The image displays a musical score for the first movement of 'LA SINFONIA DE MAESE PEDRO'. The score is written for five instruments: Fagotto (Bassoon), 2 Corni in Fa (Two Horns in F), Tromba in Do (Trumpet in C), Timp. (Timpani), and Cembalo (Cembalo). The tempo is marked 'Allegro, ma molto moderato e pesante' with a quarter note equal to 68 (♩. = 68). The key signature is one flat (B-flat major or F minor). The score is divided into five measures. The Fagotto part starts with a fortissimo (ff) dynamic and a marcato (marc. molto) articulation. The 2 Corni in Fa part also starts with ff and marcato. The Tromba in Do part enters in the third measure with a forte (f) dynamic and marcato. The Timp. part plays a steady rhythmic pattern throughout. The Cembalo part provides harmonic support with a fortissimo (ff) dynamic and marcato articulation.

Fagotto
ff *marc. molto*

2 Corni in Fa
ff *marc. molto*

Tromba in Do
f *marc. molto*

Timp.
f *marc. molto*

Cembalo
ff *marc. molto*

Curso de Documentación Musical: Tema 2

■ **Dinámicas:**

Las dinámicas y la expresión son también elementos importantes, a veces decisivos a la hora de interpretar la música. El concepto de “expresión” va unido al de volumen pues dependerá de la amplitud de su vibración. Estas indicaciones suelen escribirse con palabras o con abreviaturas debajo de las notas a las que afectan. La correcta ejecución de estas indicaciones son las que dan personalidad y peculiaridad a una interpretación.

Curso de Documentación Musical: Tema 2

■ Articulación:

Son aquellos signos que, como las dinámicas, también se colocan debajo del pentagrama y sirven para matizar aspectos relacionados con la expresividad cuando se interpreta la música. Los más comunes son los reguladores así como también términos como: *morendo*, *sforzando*, *staccato*, *tenuto*, *legato*, etc.

TÉRMINO	SIGNO	ABREVIATURA	SIGNIFICADO
crescendo		cresc.	Aumento progresivo de la intensidad del sonido.
diminuendo		dim.	Disminución progresiva de la intensidad del sonido.

p mp mf f

Curso de Documentación Musical: Tema 2

The image displays two systems of a musical score for piano, written in G major and 3/4 time. The notation includes treble and bass staves with various musical symbols such as notes, rests, and ornaments.

System 1 (Measures 1-20):

- Measures 1-5: Introduction with a dotted line above the staff.
- Measure 8: *molto* marking.
- Measure 11: *Bewegt.* marking.
- Measure 17: *poco cresc.* marking.
- Measure 18: *riten.* marking.
- Measure 19: *p mo espress.* marking.

System 2 (Measures 21-27):

- Measure 22: *(espress.)* marking.
- Measure 26: *espress.* marking.

Other markings include *mf* and *mf* dynamics, and various articulation marks like accents and slurs. Measure numbers 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 are indicated below the staves.