Música coral

Lenguaje musical

Teoría y ejemplos

Edita: Balàgium Editors, SL info@balagium.com www.balagium.com

Edición: Noviembre 2018 ISBN: 978-84-17431-01-3

Depósito legal: L-1297-2018

Diseño cubiertas

y maquetación: Jordi Prió Burgués

Partituras: Narcís Cercós Llordés y Sílvia Rufach Escolà

* La impresión es digital bajo demanda. En el caso de que alguna de las armonizaciones de las partituras de este dosier no tenga los permisos de edición correspondientes, procederíamos, previo aviso, a sustituirlas o a indicar su autoría en las sucesivas reimpresiones.

© Balàgium Editors, SL Narcís Cercós Llordés Imma Farré Vilalta Jordi Prió Burgués Sílvia Rufach Escolà

Reservados todos los derechos.

NInguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.

Introducción	
Elementos musicales	2
La partitura	3
El coro y las voces	6
Tono o altura	
Las notas	8
Las alteraciones	11
La extensión de la voz	15
Duración	
Las figuras	12
Los signos de prolongación	18
Los compases	20
El tempo	28
Timbre	31
Intensidad	
Las dinámicas y los matices	32
Otros contenidos	
Las articulaciones	
El carácter	38
La textura	40
La forma	42
Complementos multimedia	
Software para facilitar el ensayo	46
Tabla de los enlaces multimedia de las partituras	48

Color de la cabecera de las páginas

Contenidos teóricos

Ejemplos

A:||B

La música es el arte de combinar sonidos en el tiempo para transmitir o evocar sentimientos.

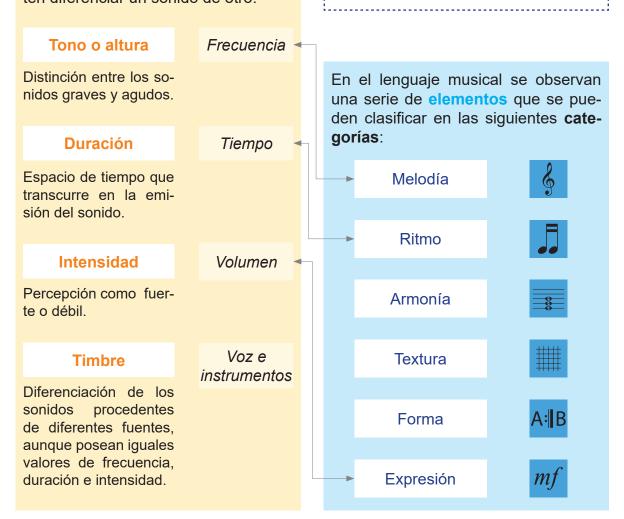
El sonido es una sucesión de cambios de presión en un medio (aire) provocados por una vibración (voz, instrumentos) que se transmite en forma de ondas sonoras.

Las cualidades del **sonido** nos permiten diferenciar un sonido de otro:

El **lenguaje musical** es un lenguaje universal que se puede estudiar de forma sistematizada.

Se utiliza para descifrar cualquier partitura musical con el fin de cantarla y / o interpretarla.

El lenguaje musical es para la música lo que las palabras y la gramática son para un idioma.

A partir de estas cualidades del sonido, que se corresponen con características físicas de las ondas sonoras, se irán introduciendo de manera progresiva los elementos musicales con que están relacionados.

La iconografía activada en la cabecera de cada página hace referencia a las categorías de los elementos musicales que se exponen.

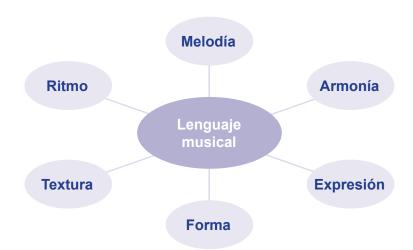

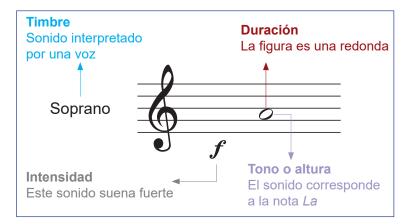

En el siguiente ejemplo se observan algunas relaciones entre las cualidades del sonido y diversos elementos del lenguaje musical.

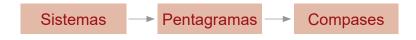

La mayoría de estos elementos musicales se representan con *códigos* o *símbolos* que se anotan en la partitura.

Una **partitura** es la escritura musical completa de una obra, pieza musical o canción.

Estructura de una partitura

Una partitura se organiza en **sistemas**, **pentagramas** y **compases**.

Elementos musicales

Melodía

Pentagrama, notas musicales, claves, escalas, alteraciones, intervalos,...

Ritmo

Figuras, silencios, ligaduras, puntillos, calderones, compases,...

Armonía

Todo lo relacionado con los sonidos simultáneos (acordes).

Textura

Combinación de voces y de melodías.

Forma

Tipos de composición y estructura de una pieza musical.

Expresión

Tempo, dinámica, carácter,...

Una partitura coral suele estar formada por un conjunto de **sistemas** y dentro de cada sistema hay varios **pentagramas**.

Normalmente, son 4 pentagramas: uno para cada voz del coro (soprano, contralto, tenor y bajo).

Cada pentagrama contiene una cantidad de **compases**.

En los compases se sitúan las notas y las figuras musicales.

En algunas partituras, los sistemas tienen más pentagramas para incorporar las melodías de algunos instrumentos acompañantes como, por ejemplo, el piano.

Τ

В

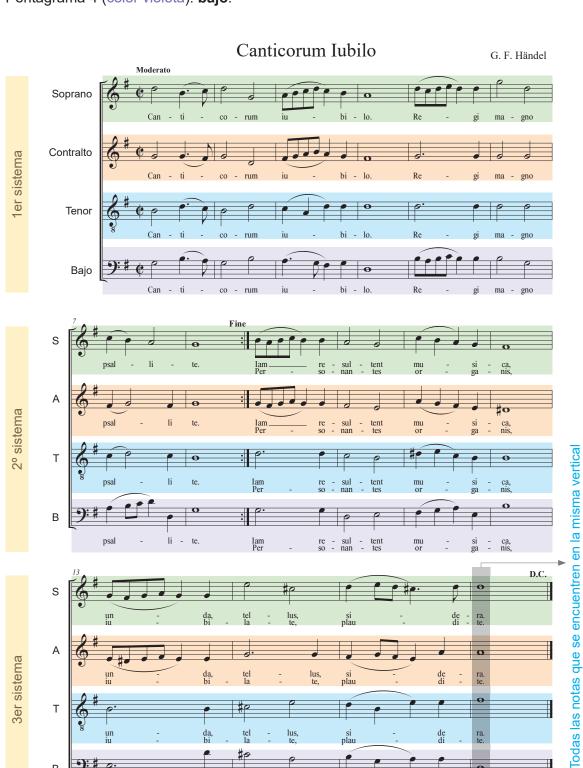

En cada sistema hay 4 pentagramas, uno para cada voz.

Pentagrama 1 (color verde): soprano.

Pentagrama 2 (color naranja): contralto o alto.

Pentagrama 3 (color azul): tenor. Pentagrama 4 (color violeta): bajo.

de un sistema se cantan en el mismo momento.

Los **signos** o **símbolos de expresión** sirven para indicar diferentes aspectos interpretativos que afectan a una nota o a una frase musical como, por ejemplo, los siguientes:

- La velocidad de ejecución (tempo, pág. 28).
- La intensidad de las notas *(dinámicas*, pág. actual).
- Las articulaciones (pág. 36).
- La emotividad en la interpretación de las frases (*carácter*, pág. 38).

Con la **intensidad** de los sonidos se crean efectos importantes en la **expresión** musical.

En una partitura hay dos tipos de información:

- Una de objetiva, relacionada con elementos melódicos y rítmicos, entre otros.
- Otra, en parte subjetiva, relacionada con los elementos de la expresión musical.

Este último tipo informa sobre lo que quiere transmitir el compositor y al mismo tiempo ofrece un pequeño margen de libertad interpretativa a los directores.

Las **dinámicas** se fundamentan en la combinación de varias gradaciones de la intensidad de los sonidos musicales.

La intensidad de las notas puede variar a lo largo de una partitura. La ejecución de estos **matices** no es exacta, suele ser subjetiva y depende del estilo musical, del tipo de composición, del gusto del director/a,...

En la tabla siguiente se muestran los **indicadores de dinámica de grados** más habituales:

Nomenclatura italiana	Abrev.	Interpretación de la intensidad
pianissimo	pp	muy suavemente
piano	p	suavemente
mezzopiano	mp	moderamente suave
mezzoforte	mf	moderamente fuerte
forte	f	fuerte
fortissimo	ff	muy fuerte

En los ensayos, las corales trabajan, básicamente, los siguientes aspectos:

- La afinación de la melodía de cada voz.
- La coordinación de las diferentes voces.
- Las cuestiones interpretativas de las piezas (tempo, dinámicas, articulaciones, carácter, dicción,...).

Para alcanzar un buen grado de calidad musical, los coros no deben menospreciar ninguno de los tres aspectos anteriores.

El director/a indica a los cantores las gradaciones de la intensidad con el gesto.

Aunque las partituras establecen unas determinadas dinámicas, estas a veces cambian según la acústica del espacio donde se interpretan las canciones, el número de cantores o el estado de las voces, entre otros condicionantes.

Las abreviaturas de los indicadores de dinámica (en cursiva y negrita) se colocan generalmente en la parte inferior del pentagrama, bajo la nota donde empieza la dinámica.

La amplitud de las franjas de color informa sobre la duración de cada dinámica.

Las **dinámicas de transición** indican variaciones graduales de intensidad creciente y decreciente.

Estas dinámicas de transición se representan mediante reguladores (símbolos) y términos (en italiano).

En la misma partitura se pueden utilizar de manera indistinta tanto los *reguladores* como los *términos* (o sus *abreviaturas*).

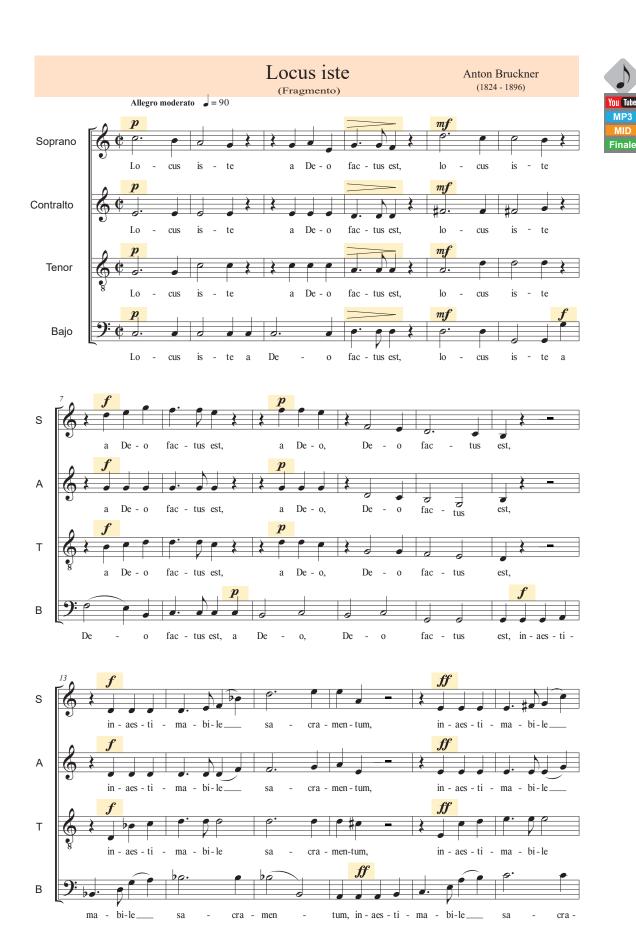
En la siguiente tabla se muestran los más habituales y sus equivalencias.

Términos	Abrev.	Reguladores	Interpretación
crescendo	cresc.	<	Aumenta progresivamente la intensidad
decrescendo	decresc.		Disminuye progresivamente
diminuendo	dim.		la intensidad

Los indicadores de dinámica de grados se pueden combinar con los de dinámica de transición.

Sirven para indicar las intensidades de grado inicial y final cuando se utilizan los reguladores.

Proyecto Música coral

Lenguaje musical

Teoría y ejemplos

Ejercicios

Otros

Estos dosieres se complementan con materiales multimedia interactivos (acceso libre), con juegos y ejercicios específicamente diseñados para potenciar las capacidades cognitivas, principalmente del colectivo de la gente mayor.

Colección formada por una serie de dosieres de contenidos musicales elementales para entender cualquier elemento de una partitura, mejorar la técnica vocal, conocer el mundo coral...

En cada dosier se presentan los contenidos y los ejemplos de una forma muy sencilla, progresiva y visual.

Si fomentamos la formación musical de los cantores de las corales, mejorará la calidad y el aprovechamiento de los ensayos y aumentará su nivel musical.

Todos los cantores pueden usar estos dosieres como guía de consulta rápida; asimismo, las personas con poca formación musical también pueden usarlos como manual de aprendizaje fácil y comprensible.

Cenguaje musical

Se explican los elementos que aparecen en una partitura de canto coral a partir de las cuatro cualidades del sonido: el tono o la altura, la duración, la intensidad y el timbre.

Se ofrece una visión global del lenguaje musical a partir de contenidos de las categorías musicales: la melodía, el ritmo, la expresión, la textura y la forma.

Todas las explicaciones se acompañan de ejemplos (partituras del mundo coral y sus correspondientes enlaces a archivos multimedia) para que los cantores mejoren en la lectura de las partituras y reduzcan el tiempo de aprendizaje de las piezas musicales.

