

Kit de Supervivencia al leer y escribir Partituras

cresciente.net / Francisco Soto Aparicio

Introducción

En tus manos tienes un pequeño librito que te ayudará a la hora de escribir tu música. Es un pequeño compendio de algunas situaciones importantes y símbolos usuales.

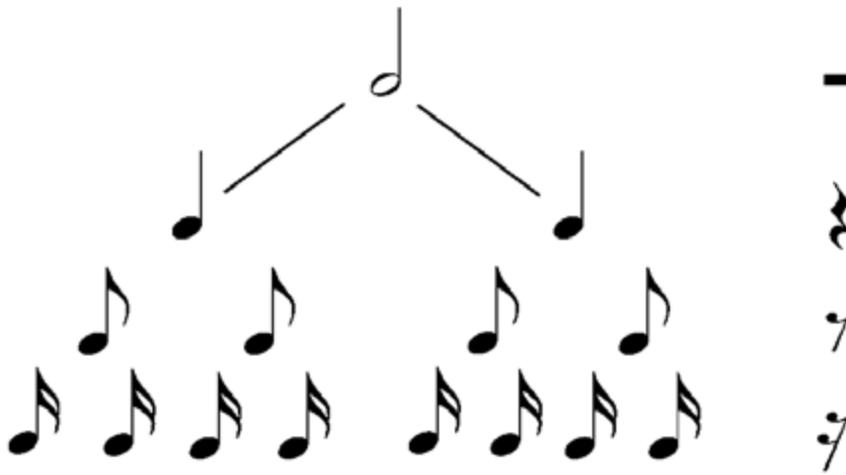
Está hecho para acompañar los videos de lectura y escritura Musical de Cresciente.net, a modo de referencia.

**CURSO EXPRESS DE ESCRITURA
MUSICAL (YOUTUBE)**

Rítmica

SUBDIVISIÓN

Para escribir los ritmos, usamos la subdivisión (cap. 1 de la serie): cada figura tiene la mitad del valor de la anterior. En este gráfico falta la redonda, que vale 4 negras (2 blancas).

La lado de cada figura aparece el silencio que le corresponde. Entonces, cualquier valor de nota puede ser reemplazado por su silencio correspondiente, que indica la "ausencia de sonido".

LIGADURA Y PUNTILLO

La ligadura de prolongación nos permite sumar el valor de dos figuras. En la imagen, la primera corchea que aparece no suena, si no que su valor se añade a la anterior.

El puntillo, de manera similar, añade a la figura la mitad de su valor: una negra con punto tiene el valor de 3 corcheas, en vez de dos.

En el caso de arriba, ambas situaciones suenan igual.

PULSO

♩=60

Por lo general el tempo de una pieza se indica en BPM, o golpes por minuto. En este caso nos indica que cada minuto sonarán 60 negras. Es el valor en el que tenemos que poner el metrónomo, y este nos indicará la velocidad de la negra. En otros compases, se puede indicar la negra con punto (ver 6/8), o bien la corchea (5/8).

Suele ir acompañado de una indicación de carácter mas "clásica" (allegro, andante, etc.) o bien mas moderna (funk, swing, rock, etc.).

COMPÁS

Para ordenar estas figuras, tenemos el compás: un cajón donde entran una determinada cantidad de notas. En un 4/4, entran 4 negras, en un 6/8, entran 6 corcheas.

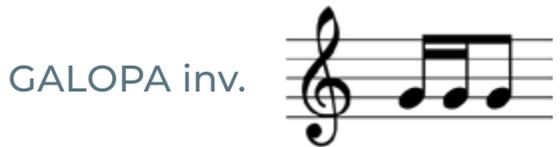
El compás de 6/8, así como el 12/8 (12 corcheas), tienen subdivisión ternaria: se agrupan de cada 3 corcheas, y la unidad de tiempo es la negra con punto. Por ello, para dar la indicación de tempo, usamos la negra con punto. Al dirigir, también llevamos esa negra con punto y no la división en 3, aunque siempre es esencial subdividir a nivel interno.

IMPORTANTE:

Nunca debes dejar de sentir el pulso ni la subdivisión, ya sea en 4 o en 3. Es la clave de una buena orientación rítmica.

CÉLULAS RÍTMICAS BÁSICAS (cap. 3 de la serie):

Versión con silencios,
¡sólo para facilitar la comprensión!

Pequeño ejemplo de Aplicación

EL TRESILLO (cap. 3 de la serie)

Nos permite dividir una negra, que normalmente dividimos en 2 (corcheas) o en 4 (semicorcheas), en 3.

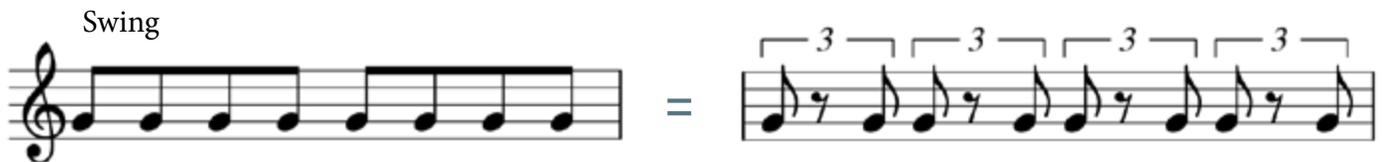
Este tresillo de corcheas tiene un valor equivalente a una negra, y cada una de esas corcheas atresilladas tienen una duración equivalente. Es una división igualitaria.

Como vemos en la figura, se puede combinar el tresillo con cualquier otra figura rítmica.

SWING

Cuando se indica "Corchea Swing" o simplemente Swing, tenemos que tocar estas corcheas normales de la siguiente forma (cap. 3):

Por lo general la indicación de Swing se mantiene durante toda la partitura o sección. También existe la semicorchea swing, donde la misma alteración se aplica a dicho valor.

LA SÍNCOPA

consiste en una acentuación de un contratiempo (o tiempo débil), que se prolonga hacia un tiempo fuerte (cap. 4):

Es muy típico de la música de raíz africana como la salsa, donde el bajo y el bombo van constantemente "antes del pulso".

BUENA PRÁCTICA

Intentaremos siempre darnos a entender de la mejor manera posible, por lo mismo evitaremos usar **puntillos confusos** y en esos casos utilizaremos ligaduras.

Como regla general: evitamos sobrepasar la mitad del compás con una sola figura. El ejemplo siguiente se debiese escribir, mucho mejor, de la forma que está a la derecha. Es menos confuso.

En general, intentar escribirlo con ligados, a menos que sea contraproducente. De la misma forma, las corcheas que se ligan son las que pertenecen a un mismo tiempo (ej. negra), y lo mismo en las semicorcheas.

Dicho esto, lo siguiente es totalmente aceptable (e inclusive mejor que otras soluciones) mientras ocupe una mitad del compás y no esté "pasando de largo" en ese sentido:

Alturas

LLAVES

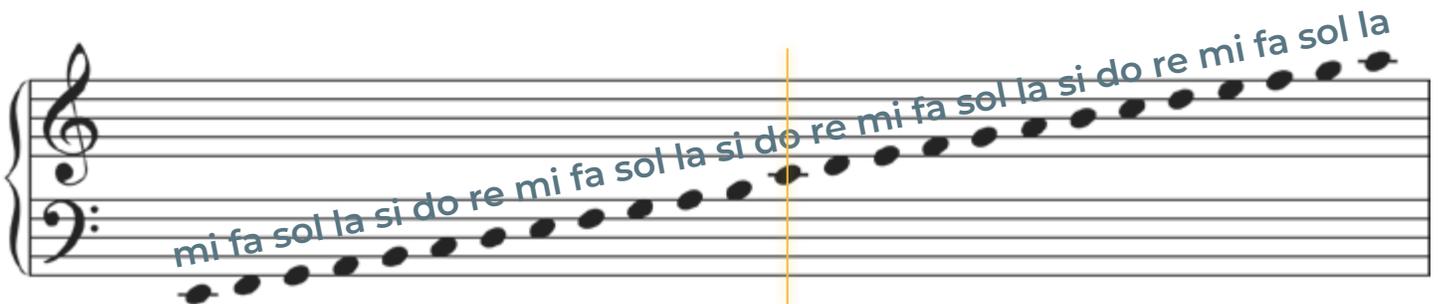
La llave de sol es la mas usual, y estas son sus referencias:

La llave de Fa, utilizada en general por instrumentos mas graves, tiene estas referencias:

Si combinamos ambas en un "endecagrama" vemos que se unen por el Do central:

La Llave o Clave de Do, nos indica que el Do central está en la línea donde está ubicada. Su posición mas común es en 3ra línea, y lo podemos ver en la viola y a veces el Cello, así como en voces, donde mas se usa.

INTERVALOS USUALES

Conviene saber cómo "se ven" en la partitura algunos intervalos comunes que usaremos más. Poner atención a los patrones "línea-línea" de las 3^{ras} y 5^{tas}, por ejemplo.

ACORDES

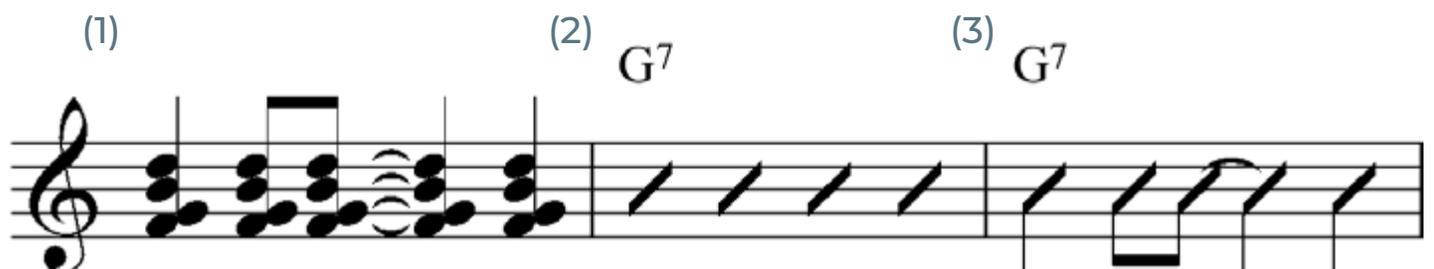
Hay varias opciones: podemos escribir el acorde completo **(1)** y los ritmos, lo que va a ser muy específico.

Las **barras diagonales (2)** implican libertad rítmica, siguiendo la rítmica que venía de forma libre. Se usan mucho en estilos más libres como el jazz y lo popular en general, en contexto clásico-académico no se vé.

(Cuando, al escribir un acorde, encontramos dos notas "contiguas", se escribe una para cada lado por razones obvias)

Otra opción **(3)** es usar un cifrado y **notación rítmica**, que es como las barras diagonales pero con plica (el palito que llevan las notas). Ello nos indica seguir estrictamente el ritmo, con el acorde como gustemos tocarlo.

En este caso, las 3 posibilidades tendrán resultados bastante parecidos. También podríamos usar una notación híbrida y disponer en el primer tiempo de (2) la disposición específica del acorde.

BATERÍA

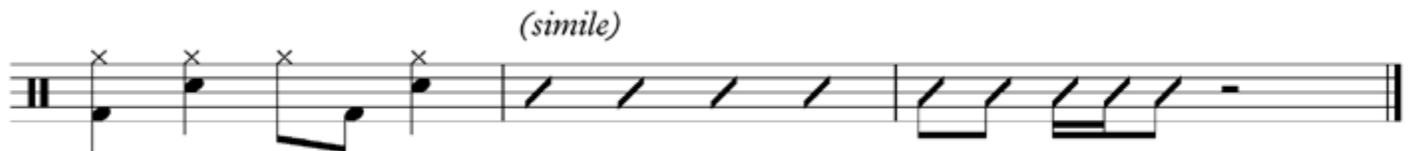
El escribir para batería, tal vez nos sirva mas para planificar que para el acto mismo de la lectura. Pero es bueno conocer el sistema.

Se suelen usar mucho los sistemas de slashes y de notación rítmica, como mostraremos mas abajo, aunque también tiene una notación estricta (que no se usa mucho por motivos lógicos):

Musical notation for a drum set using a standard staff with notes and symbols. The notation is divided into two measures. The first measure contains notes for 'caja/tarola' (snare), 'bombo' (kick), and 'toms de agudo a grave' (toms from high to low). The second measure contains symbols for 'hi-hat' (marked with a '+'), 'hh ab.' (hi-hat closed, marked with a 'o'), 'ride', and 'china' (marked with an 'x'). Below the staff, the corresponding instrument names are listed: 'bombo', 'toms de agudo a grave', 'hh cerr.' (hi-hat closed), 'hh pie' (hi-hat foot), 'crash', and 'campana' (cymbal).

Podemos perfectamente especificar el patrón y luego darle mas libertad al intérprete, como en este ejemplo:

Musical notation for a drum set using slashes and a simile instruction. The notation is divided into three measures. The first measure contains notes for 'caja/tarola' (snare), 'bombo' (kick), and 'toms de agudo a grave' (toms from high to low). The second measure contains slashes for 'hh cerr.' (hi-hat closed) and 'hh pie' (hi-hat foot). The third measure contains slashes for 'ride' and 'china' (marked with an 'x'). Above the staff, the word '(simile)' is written, indicating that the drummer should play the pattern as they see fit.

Al llegar al 3er compás, el va a escoger con qué instrumento (toms, caja, etc.) acentuar el ritmo que tiene escrito.

De hecho, también podríamos haber omitido los platillos en el primer compás, o bien decirle sencillamente "rock" y la indicación (con hihat).

Dinámicas

Para indicar las intensidades, tenemos a disposición los símbolos convencionales, dispuestos aquí de piano a forte (de despacio a fuerte). La m indica la palabra "mezzo": mezzoforte, mezzopiano, etc.

pp p mp mf f ff

Para indicar cambios graduales, utilizamos los reguladores o bien la palabra crescendo / diminuendo (en general, usar las palabras cuando el cambio dura mas de uno o dos compases, y el regulador cuando es mas corto):

Otros símbolos de dinámica son: el **sforzato (sf)**, que implica un sonido "esforzado", que destaca respecto a la dinámica que venía. Es un acento súbito.

Y, por último, el **pianoforte (fp)**. Esta indicación es especialmente útil en vientos, e implica atacar la nota fuerte para bajar súbitamente la intensidad. Se acompaña generalmente de un crescendo posterior.

Articulación

Con la articulación podemos lograr sonidos picados o ligados: lo legato y lo separado. Haremos una breve descripción.

Este pasaje usa ligados de articulación. Se diferencia de los de prolongación en que son notas de distinta altura. El instrumento de viento haría las notas ligadas (**legato**) con una misma respiración y sin volver a atacar ("sin lengua"). El violín, lo haría con un mismo arco. La guitarra, con un mismo uñeteo ("hammer-on").

Por el contrario, aquí estamos tocando picado: **staccato**. Esto es, la nota durará solo la mitad de su valor, o algo así, será mas corta y punzante, con un ataque marcado ("pá")

Ahora usamos un **tenuto** (la línea horizontal): dicha nota mantendrá todo su valor, sin un ataque muy marcado, mas bien "plana".

Y también tenemos un **acento (la flecha)**, que va a hacer que esa nota destaque por encima de las demás y con un ataque marcado, similar al sforzato.

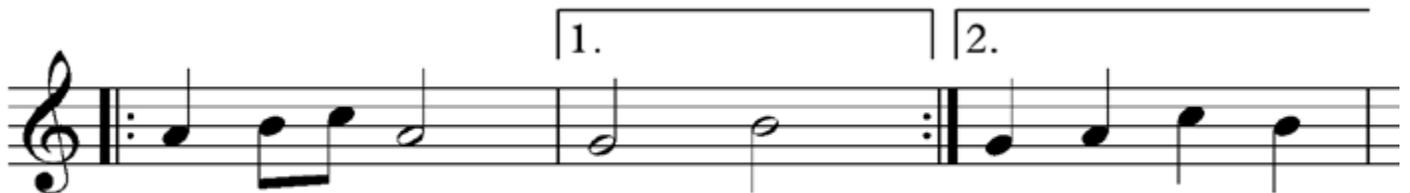
Las notas que no tienen una articulación se tocan simplemente "separadas". Es posible que el intérprete añada articulaciones o las corrija.

Repeticiones

Estos símbolos implican una repetición simple, es decir que el pasaje se repite textual **dos veces**. Luego, se pasará al compás siguiente.

En este caso, las casillas indican que la primera vez se pasa por la casilla 1, y luego **se pasa directamente a la casilla 2**, sin volver a tocar lo que estaba en la casilla 1.

Este símbolo se usa bastante en música popular e implica **repetir el compás anterior**. A veces atraviesa todo un compás, o bien se pone donde van los acordes cifrados.

Otros símbolos que puedes encontrar son:

DC (da capo), que implica volver a comenzar desde arriba.

DC al fine, que es lo mismo pero repites hasta llegar a la indicación de **fine**.

DS (da segno), que es volver a comenzar desde el signo, este símbolo:

DC (o DS) al Coda, similar a antes pero esta vez llegamos hasta el signo de coda, y saltamos al segundo signo de coda que está al final de la pieza:

Para mas info y ejemplos de estos signos, buscar en Teoria.com. Son bastante usados en música académica, y no tanto en popular.