

Notación musical

I. Información general

Título: Notación musical

Materia electiva.

Carga horaria: 2 hrs semanales (curso) + 2 hrs de taller de práctica informática acompañada en grupos.

Requerimientos: Conocimiento básico de la informática (uso personal de un ordenador)

Forma de aprobación: Asistencia obligatoria al curso y al taller, 75%, Trabajo personal de realización de una partitura con Finale (para músicos) o realización de una partitura gráfica de escucha (para no músicos - movilidad estudiantil).

Créditos: 4.

Destinado a: Estudiantes de todas las carreras y todos los semestres. Docentes y egresados bienvenidos. Abierto a Movilidad estudiantil.

Docente: Fabrice Lengronne

II. Objetivos

Desarrollar una reflexión sobre la naturaleza y las características de las notaciones musicales, a partir de diversas tradiciones musicales, con aplicaciones en la práctica del compositor de hoy. Se acompañará este objetivo de una parte práctica centrada en el aprendizaje del manejo del software de edición de partituras Finale, tanto en su uso estándar como en sus capacidades de adaptación a nuevas necesidades.

III. Contenidos

1. Curso teórico

I. Antecedentes históricos

1. La notación musical es un fenómeno muy extendido, que sigue prácticamente la expansión de las escrituras.
ej. de notaciones antiguas, del Próximo Oriente y de Asia
2. Los desarrollos notacionales de los griegos
3. El origen próximo-oriental de la escritura musical occidental medieval
4. La transformación occidental: de los neumas a la partitura

II. Caracterización de las notaciones

1. Tipos de notaciones

Didáctica, prescriptiva, descriptiva

2. Características gráficas

Diastemática/adiastemática, semialfabética, simbólica, representativa

3. Caracterización de los componentes de la notación occidental

soporte (pentagrama), alturas, alteraciones, figuras, compases, matices, expresiones, articulaciones, indicaciones textuales

III. Notación occidental del Barroco hasta hoy

1. Notación de alturas

2. Notación temporal

3. Notación dinámica

4. Notación tímbrica

5. La tablatura

IV. Notación gráfica en las músicas de vanguardia

1. Desarrollos experimentales de notación al principio del s. XX

2. Los límites de la notación tradicional superados mediante notación gráfica

3. Ejemplos de notación gráfica total o parcial

VI. Notación musical e indeterminación

1. La introducción de indeterminación en la música contemporánea

2. La expresión gráfica de la indeterminación

Conclusiones.

2. Taller informático

I. Introducción a la notación musical informatizada

A. ¿En qué consiste una aplicación de notación musical?

1. Editor gráfico

Aplicación capaz de producir notación musical tradicional y no tradicional

2. Reproductor y simulador

La relación de la aplicación con el sistema MIDI

Capacidades y límites

3. Edición de partituras y edición de material didáctico

4. Preparación a la edición impresa y electrónica

B. De la escritura a la notación

1. La legibilidad necesaria

2. La notación y las convenciones

3. Notación prescriptiva y notación descriptiva

4. Notación tradicional y notación de vanguardia

5. La terminología de la notación musical

C. Las aplicaciones

1. Panorama de las aplicaciones disponibles

(Nombre, plataformas, modo de funcionamiento (gráfico, comandos, MIDI), capacidades, compatibilidades)

a. Aplicaciones gráficas

(Finale, Sibelius, Note Ability, Encore, Igor, NoteWorthy)

b. Aplicaciones por programación

(LilyPond, ABC, MusiXTeX, MusicXML, PMX)

2. ¿Por qué *Finale*?

II. Finale

A. Generalidades

1. Modos de funcionamiento (*Views*)

2. Modos de ingreso de datos

3. Ventanas y paletas de herramientas

4. Configuración general y personalización

5. MIDI.

B. Ingreso de datos

1. Configuración de la partitura

Pentagramas, claves, instrumentos, instrumentos transpositores, grupos

2. Duración, compas

Figuras, compás y métrica, n-sillos, agrupación de figuras, tempo

- 3. Altura
Notas, alteraciones, alteraciones no tradicionales, armadura de clave, acordes, superposición de voces
- 4. Dinámica
Matices fijos y variables
- 5. Articulaciones
Articulaciones generales, articulaciones específicas a cada instrumento, articulaciones personalizadas
- 6. Expresiones textuales y gráficas
- 7. Ligaduras y elementos gráficos lineales
- 8. Letra de canto

C. Armado de la partitura

- 1. Sistemas, compases por sistema
- 2. Páginas, márgenes, saltos
- 3. Optimización de páginas
- 4. Presentación de pentagramas
- 5. Tablatura y notación antigua
- 6. Partichelas
- 7. Preparación a impresión y a publicación electrónica

D. Notación avanzada

- 1. Exportación de fragmentos de partitura
Formatos gráficos, uso en otras aplicaciones
- 2. Personalización de los símbolos
Notación no tradicional, tipografía musical especial
- 3. Elementos gráficos no lineales

IV. Metodología

Clases colectivas, curso teórico-práctico (demostrativo), taller práctico en grupos (hasta 2 participantes por ordenador, cada participante puede traer una notebook si dispone de una).

V. Forma de evaluación

AF - 5C.

- 1. Para músicos: Trabajo de realización de una partitura en *Finale*, en base a un manuscrito suministrado por el docente. Se tomará en cuenta tanto la precisión de la obra como la calidad gráfica final.
Los manuscritos elegidos serán obras no publicadas de compositores uruguayos, con el objetivo de constituir un archivo de las mismas en la Escuela.
- 2. Para no-músicos (estudiantes de Movilidad estudiantil): Trabajo de realización de una partitura gráfica de escucha de una pieza musical elegida de común acuerdo con el docente.

VI. Referencias bibliográficas

Bouisson, Sylvie, Goubault, Christian & Bosseur, Jean-Yves: *Histoire de la notation de l'époque baroque à nos jours*, Paris, 2005, Ed. Minerve.

Cage, John: *Notations*, New York, 1969, Somethingelse Press.

Heussenstamm, George. *The Norton manual of music notation*. New York, 1987, Norton.

Johnson, Tom: *Imaginary Music*, New York, 1974, Two-eighteen Press.

Karkoschka, Erhard. *Das Schriftbild der neuen Musik*. Celle, 1984, Moeck.

Levy, Kenneth: "On the origins of neumes", en *Early Music History*, vol. 7, 1987, Cambridge University Press.

Locatelli de Pergamo, Ana María. *La notación de la música contemporánea*. Buenos Aires, 1973, Ricordi Americana.

Machabey, Armand. *La notation musicale*. Paris, 1952, Presses Universitaires de France.

Möller, Torsten & Shim, Kunsu & Stäbler, Gerhard: *SoundVisions*, Saarbrücken, PFAU, 2005.

Stone, Kurt. *Music notation in the twentieth century: a practical guidebook*. New York, 198?. W. W. Norton & Company.