

SANDOR TORRES

El lenguaje musical en la danza

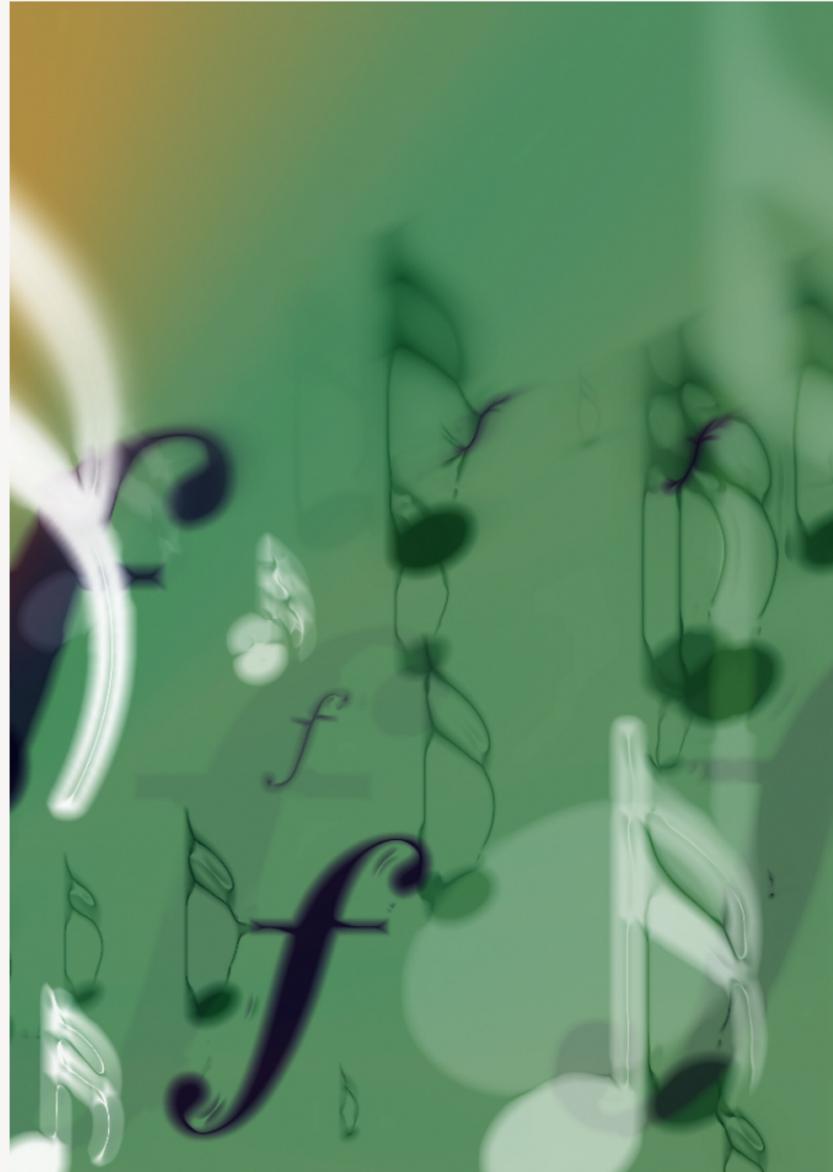
LMD

Puntos Clave

- ¿Cuál es el programa?
 - Compás. Escalas. Acompañamiento. Emociones
 - Intervalos. Ritmo. Melodía. Sentimientos.
 - Colores en la música. Psicología. Sensaciones

Introducción

Este curso está realizado con el objetivo de profundizar los conocimientos de bailarines, maestros y profesores de danza en materia musical. Podrás aprender lo esencial sobre el lenguaje de la música, teoría, sensaciones, psicología musical, sentimientos y emociones. Todo dentro del lenguaje musical danzario.

¿Quieres comprender mejor la música en la danza? ¿Te gustaría tener un dominio total en escena? ¿Vas a ir a un festival o concurso y quieres ganar un lauro? ¿Eres bailarín, profesor o coreógrafo, pero te cuesta entender las posibilidades que brinda el Lenguaje Musical en la danza?

Conocerás mejor la relación entre la música y la danza. Todo explicado paso a paso y bajo las observaciones y vivencias de un pianista y compositor, por lo que desarrollarás tu oído y escucha eficazmente. Todo ello con animaciones y ejemplos para que lo veas muy claro, y siempre en función de las emociones y sensaciones.

Curso

Conferencia #1

Compás.
Escalas.
Acompañamiento.
Emociones.

Conferencia #2

Intervalos.
Ritmo.
Melodía.
Sentimientos.

Conferencia #3

Colores en la música.
Psicología.
Sensaciones.

Conferencia 1

1

COMPAS

Tipos de compases.
Características.

2

ACOMPAÑAMIENTO

Tipos.
Características

3

ESCALAS

Denominaciones.
Estructura.
Modos

4

EMOCIONES

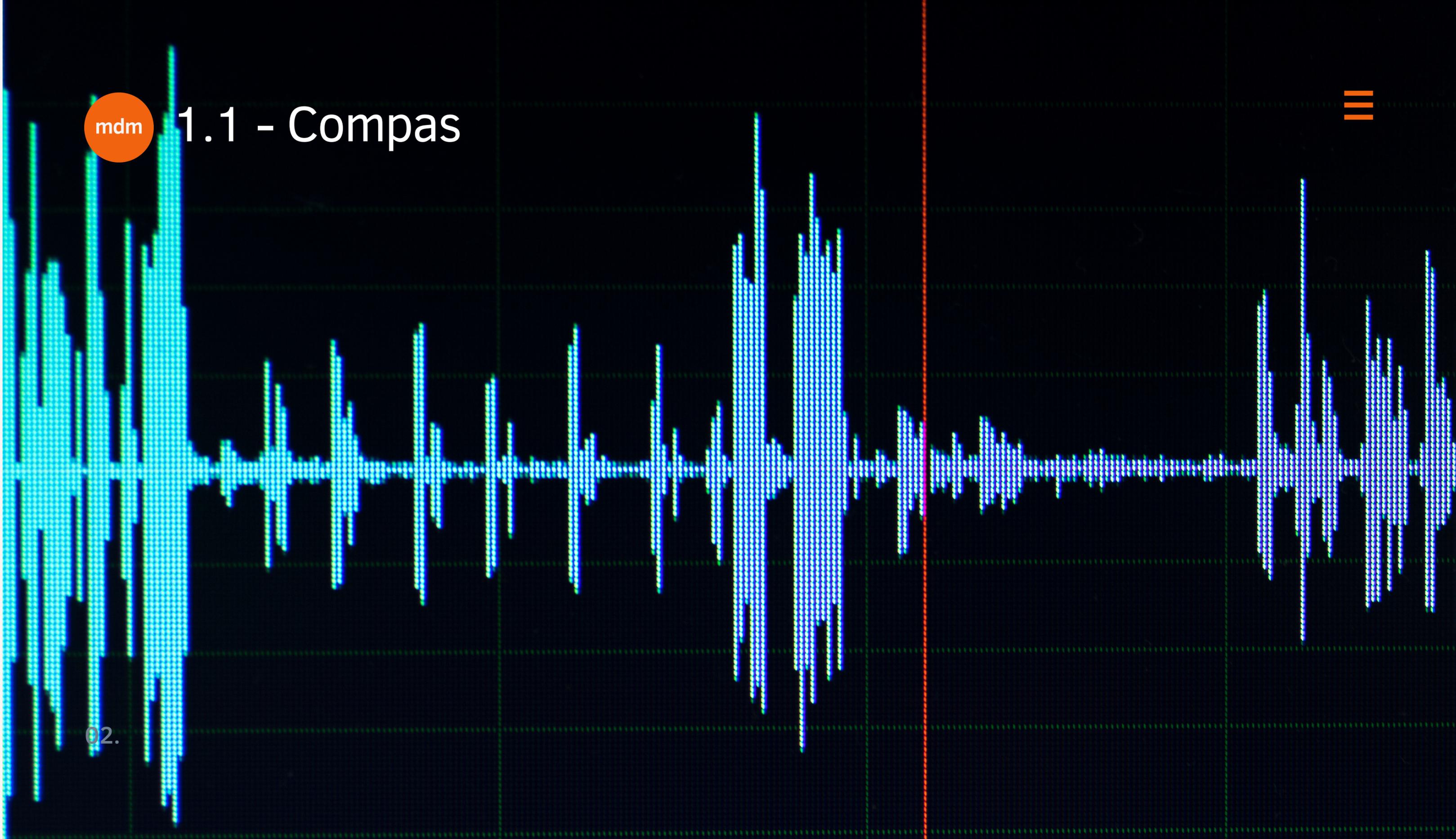
Tipos de emociones.
Características.
Influencia en la música.

1.1 - Compas

02.

LOS COMPASES

¿QUÉ SON?

Unidades de medida que proporcionan un ritmo básico formado por

PULSO

Cada tiempo de un compás

ACENTO

El primer tiempo del compás

03.

EN QUE SE DIFERENCIA

Auditivamente por el ACENTO

Acento cada 2 tiempos

2/4

Acento cada 3 tiempos

3/4

Acento cada 4 tiempos

4/4

3 - Los compases según su acento

Compás Binario Acento cada 2 pulsos	
Compás Ternario Acento cada 3 pulsos	
Compás Cuaternario Acento cada 4 pulsos	

COMO APARECEN EN LAS PARTITURAS

Con una fracción matemática colocada al principio del pentagrama

TIPOS DE COMPASES

SIMPLES

cada tiempo dividido en mitades o cuartos

BINARIO
2/4

TERNARIO
3/4

CUATERNARIO
4/4

COMPUESTOS

cada tiempo dividido en tercios o sextos

BINARIO
6/8

TERNARIO
9/8

CUATERNARIO
12/8

EL LENGUAJE MUSICAL EN LA DANZA

1.2 - Acompañamiento musical

Características y tipos

El acompañamiento es por lo general acorde y es tocado por algunos instrumentos como la guitarra (acústica o eléctrica), el piano o el órgano, pero también puede ser tocado con instrumentos que generalmente juegan con la melodía, como el violín. En la música más tonal la melodía y el acompañamiento son escritos y comparten el mismo grupo de lanzamientos, mientras en la música más atonal la melodía y el acompañamiento son escogidos de los grupos completamente separados de lanzamientos.

Tipo Alberti

El bajo Alberti es un tipo particular de acompañamiento en música, frecuentemente usado en el clasicismo. Fue llamado así debido a Doménico Alberti, quien lo usó extensivamente, si bien no fue el primero que lo hizo. El bajo Alberti es un tipo de acompañamiento con un acorde quebrado o arpegiado, donde las notas del acorde se suceden en el orden grave-agudo-medio-agudo; luego se repite el mismo patrón. El bajo Alberti se encuentra con frecuencia en las partes para la mano izquierda en la música para instrumentos de teclado, en especial en las obras pianísticas de Mozart. Sin embargo, a veces se encuentra en obras para otros instrumentos. Por ejemplo Béla Bartók la usó hacia el final de su Cuarteto de cuerdas n° 5. Un ejemplo muy conocido del bajo Alberti se encuentra en el inicio de la Sonata para piano K.545 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Tipo Arpeggio

Acompañamiento basado en las notas arpegiadas del acorde en diferentes combinaciones ascendente, descendente y combinadas.

Tipo Vals

En este tipo de acompañamiento se emplea la fórmula rítmica $\frac{3}{4}$. Considerando que el acorde es el origen del arpeggio, este puede usarse en dirección ascendente o dirección descendente y combinadas.

Acordes plaque (plaque chords)

Acompañamiento basado en acordes que se tocan todos sus sonidos simultáneamente. Este tipo de acompañamiento resulta en ocasiones muy repetitivo, lo que pudiera percibirse aburrido o monótono.

1.3 - Escalas vs Emociones

A chalkboard with a greenish tint, featuring a handwritten musical scale. The scale is written on a five-line staff with a treble clef on the left. The notes are represented by circles with vertical stems. Below the staff, the corresponding solfège syllables are written in white chalk: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO, RE... The syllables 'RE', 'MI', 'FA', 'LA', and 'SI' are underlined. The syllable 'DO' is underlined in two places: once below the first 'DO' and once below the second 'DO'. The first 'DO' is also written below the first line of the staff.

La aparente bipolaridad de la música mayor-menor, es relativamente reciente, para empezar. Incluso dentro de la tradición occidental, existen siete modos distintos que se vienen utilizando desde tiempos de la Antigua Grecia y puede que incluso antes: existen indicios de que la música sumeria ya utilizaba un sistema similar basado en escalas de siete notas. Cada uno de estos modos, tradicionalmente, se ha asociado a distintos usos con sus propias connotaciones emocionales. Y, si nos alejamos un poquito de Europa y su legado, el abanico se amplía aún más: encontramos escalas pentatónicas, octatónicas, escalas con microtonos o escalas que dividen el rango sonoro en más o menos unidades iguales (como la escala cromática occidental, de 12 semitonos).

Continuación

Los sonidos de un modo o una escala, por su parte, le dan su propia sonoridad característica. Por tanto la escala, es el eje principal de la música. Establecer qué colecciones de colores son “los alegres” o “los tristes” depende de muchos factores, algunos de ellos puramente culturales.

ESCALAS

mayores

menores
modales
pentatónicas

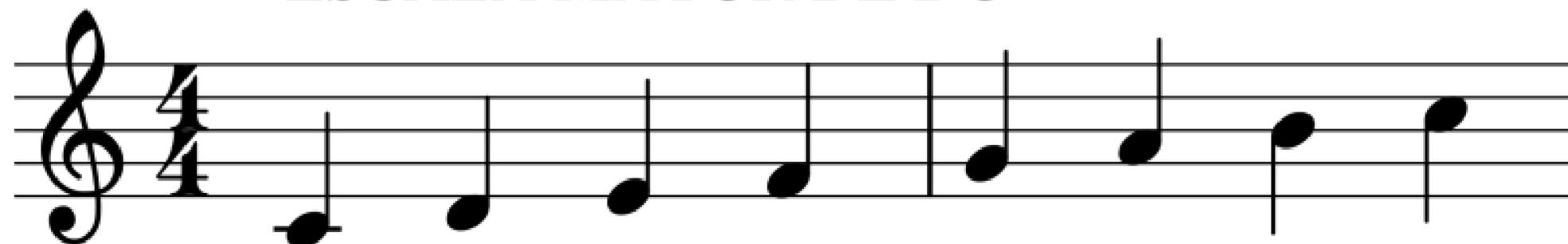
10. La escala menor, por ejemplo, con su innegable fama de triste, se utiliza en la tradición folklórica búlgara asociada a otro tipo de emociones.

Ejemplos

ESCALA MAYOR DE DO

1.4 - Emociones

Influencia en la música

La principal forma en la que se representan las emociones entre la música y la danza esta dada por los elementos sensoriales. Suele decirse que la sensopercepción es la capacidad que tiene una persona de interactuar con el mundo externo y de percibir los estímulos que registra de él.

La danza como la música es una forma de comunicación; donde se usa un lenguaje no verbal y se expresa sentimientos y emociones a través de movimientos, gestos e instrumentos musicales.

Ejemplos de imágenes sensoriales

- El viento golpeaba nuestros rostros. (Imagen táctil)
- El sabor de esos labios me habla de cerezas. (Imagen gustativa)
- Lleno de arrugas, sí, pero ese rostro era hermoso: la sonrisa mostraba que el paso del tiempo había dejado una vida plena. (Imagen visual)
- El perfume adorable de las violetas era agradable para todos. (Imagen olfativa)
- Una hermosa melodía resonó en las paredes de nuestro barrio. (Imagen auditiva)

LMD

International Summer Festival

2020