

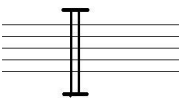
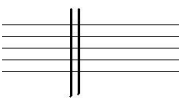
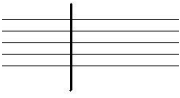

Análisis y Estudio de Partituras

Analizar (opuesto a sintetizar) es descomponer algo en sus partes o elementos, determinar los elementos o características particulares de algo para obtener la esencia del mismo.

TÉCNICAS PARA ANÁLISIS GRÁFICO DE PARTITURAS

A Margaret Hillis se le atribuye el desarrollo del sistema de señalización de partituras con colores. Como se describe más adelante, este provee al director un método sistemático de estudio de partituras que resulta en una especie de taquigrafía musical de mucho significado. Sus principios generales son:

- > Colores específicos para Elementos específicos de la música.
- > Rápida comunicación de las características sobresalientes para los directores.
- > Énfasis en trabajar de los mayor a lo menor o de lo general a lo específico en la música.

Herramienta	Características	Detalles	Explicaciones
Crayón negro	Divisiones, secciones, frases, cambios, contrastes, numeración para ensayos, fermatas etc.		Para las secciones más grandes, movimientos, secciones mayores como un movimiento simple extendido, desarrollo, recapitulación, coda etc.
			Para secciones nuevas, significativas pero no mayores que las anteriores.
			Para cambios importantes en tonalidad, tiempo, estilo etc.
			Para ideas contrastantes, frases etc.
Crayón Rojo	<i>f, ff, fff, crescendo, accelerando</i> , nuevos tiempos de 104 a 200 negras por minuto, acentos, articulaciones. También puede reforzar números y letras divisorias.		
Crayón Azul	<i>p. pp, pp, diminuendo, ritardando</i> , nuevos tiempos de 40 a 100 negras por minuto.		
Crayón Verde	<i>mp</i>		
Crayón Café	<i>Mf, acentos</i>		
Resaltadores Azul Verde Morado Rosado	Para música muy temática o contrapuntística. Cada color es utilizado para resaltar los temas o cada material motivico en texturas complejas.	También pueden ser útiles para lo siguiente:	<ul style="list-style-type: none"> > Cambios mayores de instrumentación o voces. > Títulos de los movimientos en obras de varias secciones. > Cambios de pizzicato, arcos, flauta a piccolo, hummings o mutes. > Marcas de expresión.
Resaltador amarillo	Para resaltar el texto. Si la obra tiene varios idiomas o líneas de texto debe resaltarse el que se va a utilizar.		
Lápiz	Respiraciones, gestos de dirección, cortes, pronunciaciones, significados de palabras, ideas interpretativas, modificaciones a la dinámica, números de compás etc.		

CUADROS ESQUEMÁTICOS

Son cuadros gráficos, especialmente útiles cuando una obra no muestra una estructura muy clara, divisiones exactas o cuando la composición es muy larga. Se estructura como una línea del tiempo que muestra en una forma compacta o resumida los elementos básicos de la obra tales como: armonías, compases, tonalidades, voces, orquestación, números de compás etc. El paso final en un cuadro esquemático es insertar arcos o burbujas que unen las diferentes secciones dibujadas para mostrar en una forma gráfica la estructura arquitectónica de la composición.

Como el análisis se ha hecho de mayor a menor, ahora el proceso se invierte y se empieza por colocar los arcos o burbujas desde las secciones más pequeñas hasta las más grandes. Al final la gráfica ofrecerá una imagen gráfica y jerárquica de la obra que permitirá al director tener mucho más claras las relaciones entre los diferentes elementos de la obra.

ALGUNAS JUSTIFICACIONES PARA EL ANÁLISIS GRÁFICO DE PARTITURAS

- ❑ **Don Neuen, Director de Actividades de la UCLA:** *"tenemos la responsabilidad de servir la obra que vamos a dirigir. Debemos honrar nuestro trabajo con estudio concienzudo e investigación. Nuestros sentimientos e instintos son base suficiente sobre la cual podemos basar nuestras decisiones, únicamente cuando han surgido sobre la base de un estudio serio y profundo"*
- ❑ **Lee Kesselman:** *"la partitura es la materialización escrita del trabajo artístico. La comprensión de la partitura se convierte en el plan de acción. El proceso de estudio y señalización de la partitura internaliza la pieza en el director, capacitándolo para conducir a sus músicos en la ruta del arte y la comprensión". No hay un método único para todas las piezas ya que cada pieza musical requiere un tratamiento especial. Se debe trabajar de lo más grande a los más pequeño, como lo hacen los compositores".*
- ❑ **Margaret Hillis, Exdirectora del Coro Sinfónico de Chicago:** *"El análisis de las partituras determina todo lo que el director hará, desde los procedimientos de ensayo hasta la técnica gestual. Una vez que la partitura ha sido marcada, a través de un trabajo exhaustivo, la partitura es memorizada".*
- ❑ **Erik Stark, Director del Coro Sinfónico de Indianápolis:** *"Marcar y señalar la partitura es importante, no por la impresionante apariencia de los esquemas, que de todas maneras no son comprensibles ni útiles para nadie más que para quien los escribe; lo importante es: EL PROCESO!. Al analizar, diagramar y marcar realizamos nuestro propio esfuerzo por comprender. Los cuadros y diagramas son un excelente apoyo para la memoria, pero lo mas significativo y productivo para nosotros como directores, es cuando los ponemos en el papel".*
- ❑ **Las 10 mejores razones para analizar tus partituras:**
 - Contribuir al negocio de los crayones y lápices.
 - Impresionar a los cuates cuando les hablé de aquél acorde pivote en el compás X.
 - El placer de descubrir algo en la composición que no habías notado antes.
 - Poner en práctica toda esa teoría musical aburrida que aprendiste en la escuela.
 - Mejorar el contacto visual con tus cantantes ya que el análisis de la partitura te permitirá invertir menos tiempo con la vista metida en la partitura y más tiempo sonriendo o regañando a tu coro.
 - El gusto de decirle a tu pianista sobre aquel error de imprenta antes de que lo toque mal.
 - Llenar todo ese espacio vacío en los márgenes, orillas y arriba de los pentagramas.
 - Asegurarte que no se te va a olvidar cómo escribir los números romanos.
 - Darle tiempo de calidad a tus reglas, escuadras y borradores.
 - La satisfacción y confianza que desarrollas cuando llegas a conocer una obra musical por dentro y por fuera.

Distefano, Joseph K.and James A.Searl	<i>"<u>Music and materials for Analysis: an anthology</u>", New York, Ardsley House Publishers Inc., 1995</i>
La Rue, Jan	<i>"<u>Guidelines for Style Analysis</u>", New York, W.W.Norton, 1970</i>
Spencer, Peter and Peter M.Temko	<i>"<u>A practical approach to the study of form in music</u>", Prospect Heights, Illinois, Waveland Press Inc., 1988</i>
Stark, Erik	<i>Notas y materiales proporcionados durante el Taller "<u>Creating Artistry 2008 y 2009</u>" en Butler University of Indianapolis, USA.</i>