

El pentagrama desde la mirada gráfica: propuestas en la notación contemporánea

Marina Buj Corral

Universitat de Girona (UdG). Universitat de Barcelona (UB)

Introducción

La notación gráfica explora las posibilidades que ofrece el lenguaje visual para la representación y la estimulación creativa de ideas sonoras. Pese a la incorporación de todo tipo de elementos gráficos (colores, texturas, formas,...) que se alejan de la notación musical convencional, el pentagrama sigue ocupando un lugar destacado en este tipo de obras, dialogando y conviviendo con elementos gráficos no codificados. El pentagrama en las partituras gráficas aparece, sin embargo, transformado, adquiriendo nuevos significados y generando diferentes propuestas gráficas y sonoras.

Objetivos

- 1.-Analizar el pentagrama musical como elemento gráfico.
- 2.-Aplicar la gramática visual al estudio de la partitura musical.
- 3.-Descubrir algunos de los elementos, relaciones, procesos y estructuras visuales presentes en la notación musical contemporánea, entendida como imagen.

Metodología

La metodología empleada se basa en el análisis de partituras gráficas desde el punto de vista de la gramática visual, y en la identificación de elementos, estructuras, relaciones, técnicas y procesos visuales fundamentales de la imagen gráfica, citados en los estudios de Dondis (2010), Wong (1998) y Leborg (2013). Para ello se ha recurrido al estudio y visualización de partituras gráficas en las que el pentagrama es protagonista de la configuración visual de la partitura, pertenecientes a destacados compositores del siglo XX hasta nuestros días, entre los que cabe mencionar a autores como Syvano Bussotti, George Crumb o John Cage.

Resultados

El análisis realizado ha llevado a detectar ejemplos de utilización de los siguientes elementos, técnicas y estructuras visuales:

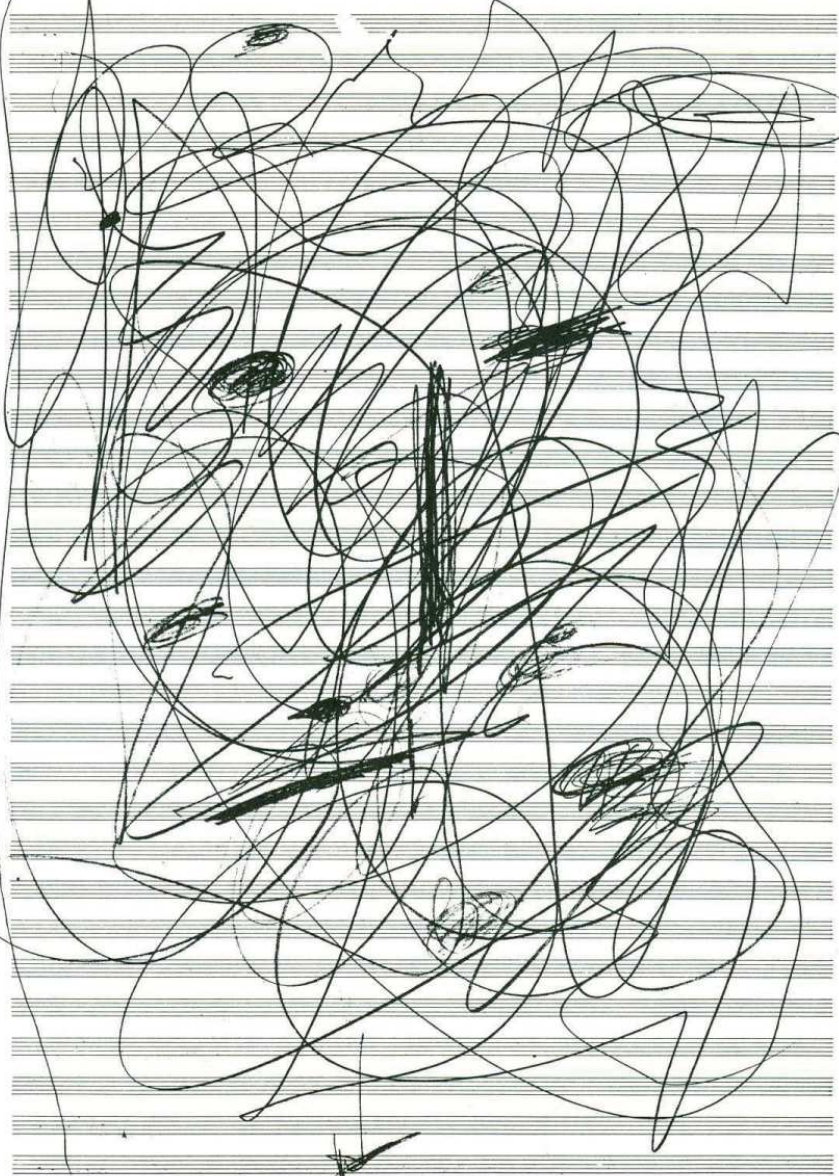
Contraste	De la libertad del trazo de los grafismos realizados sobre el papel pautado frente a la precisión y geometría de las líneas del pentagrama.
Dirección	El pentagrama rompe la horizontalidad para disponerse verticalmente, en diagonales o siguiendo fuerzas direccionales curvas.
Gradación	Creada por pentagramas que cambian progresivamente.
Textura óptica	Remite a las cualidades táctiles de la materia, aún siendo la superficie homogénea.
Modificación	A través de pentagramas que han sido alterados en algún aspecto, como el número de líneas.
Fondo/figura	Se explora la relación entre el fondo, creado por la distribución uniforme de pentagramas, y la figura, que destaca sobre el fondo.
Tamaño	Se establecen juegos y comparaciones entre pentagramas de diferentes dimensiones.
Color	El pentagrama adquiere diferentes tonos, luminosidades y saturaciones.
Forma	Los pentagramas se inscriben en diferentes contornos geométricos u orgánicos.
Radiación	Las líneas giran del pentagrama alrededor de un centro común.

Conclusiones

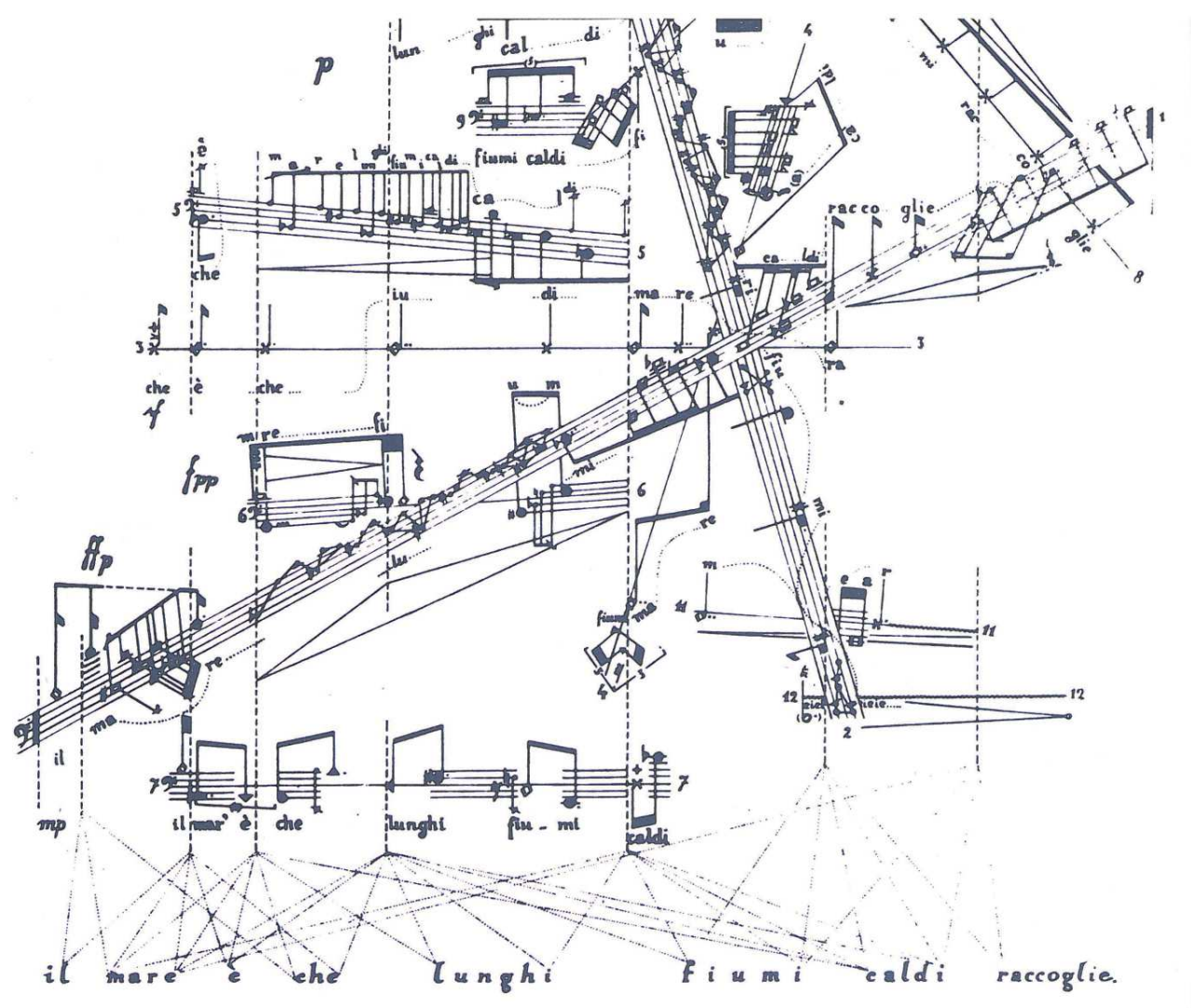
La aplicación de elementos, técnicas, relaciones y estructuras propias de la gramática visual a la composición gráfica con pentagramas, crea en la partitura composiciones visuales de gran atractivo, generadoras de nuevos procesos sonoros. El pentagrama como imagen sintetiza cualidades gráficas y sonoras.

Referencias

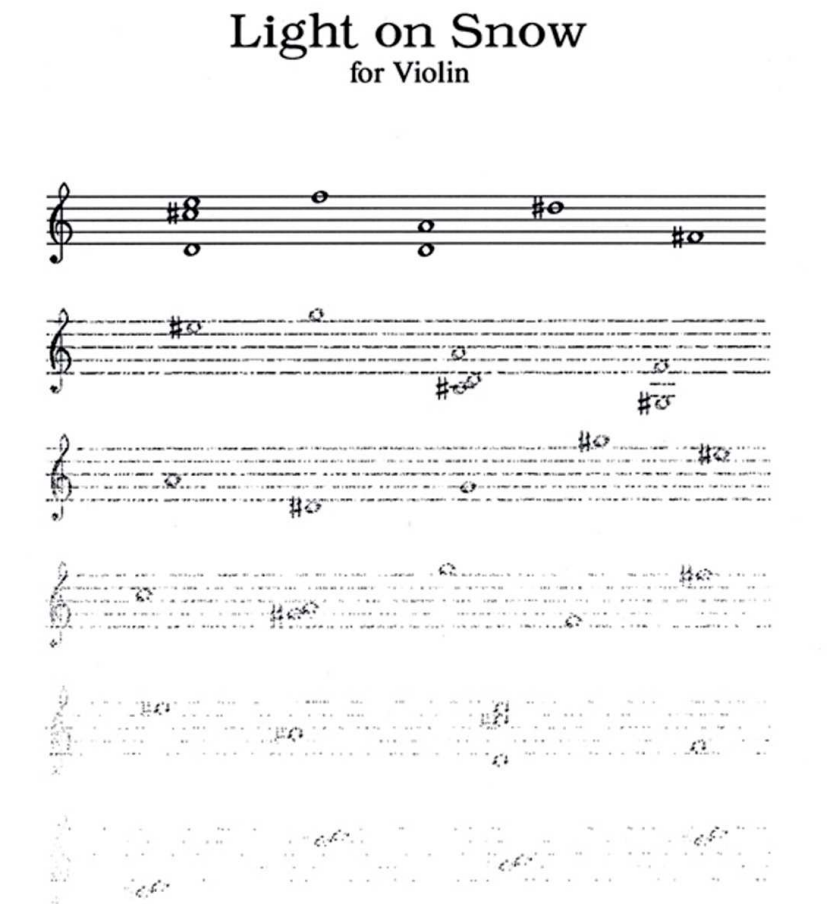
Dondis, D.A. (2010). *La sintaxis de la imagen*. Barcelona: Gustavo Gili, S.A.
Leborg, Ch. (2013). *Gramática visual*. Barcelona: Gustavo Gili, S.A.
Wong, W. (1998). *Fundamentos del diseño*. Barcelona: Gustavo Gili, S.A.

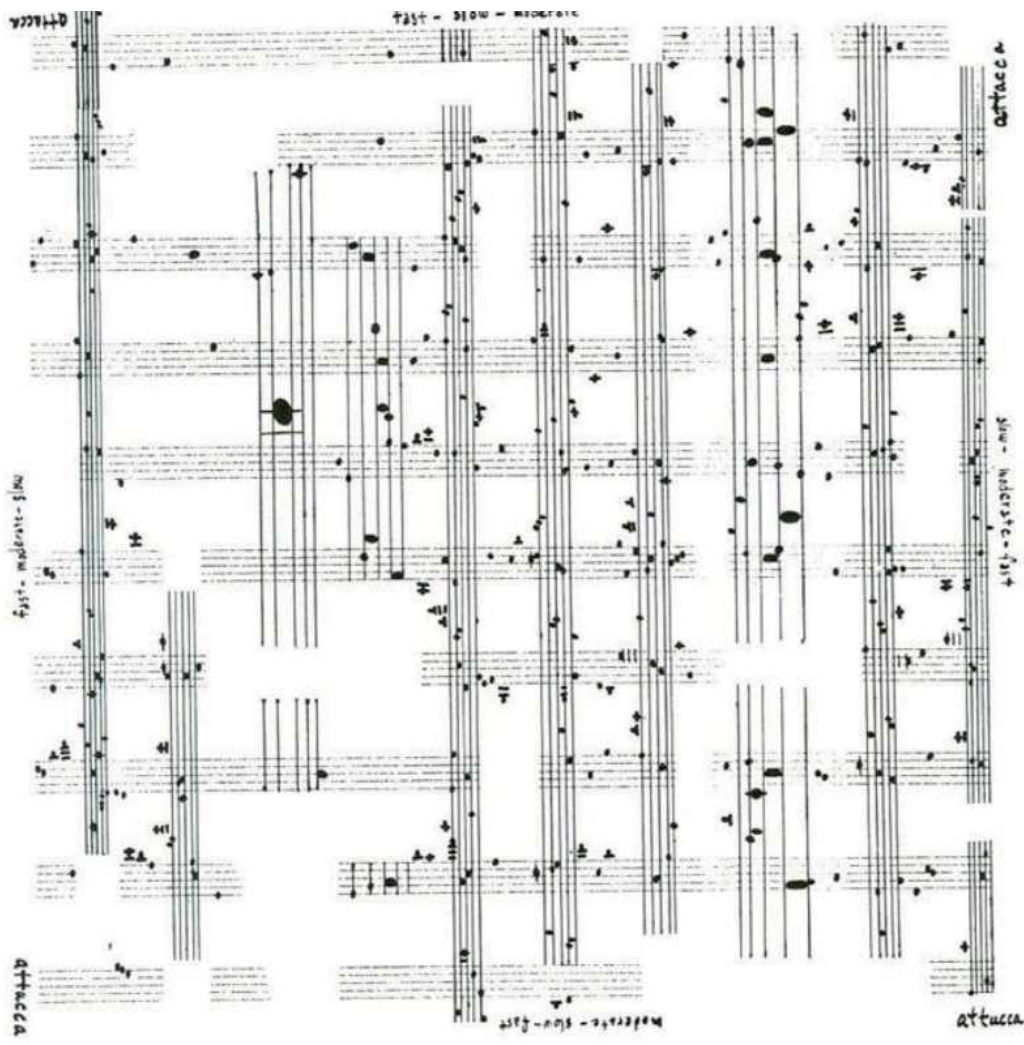
Contraste

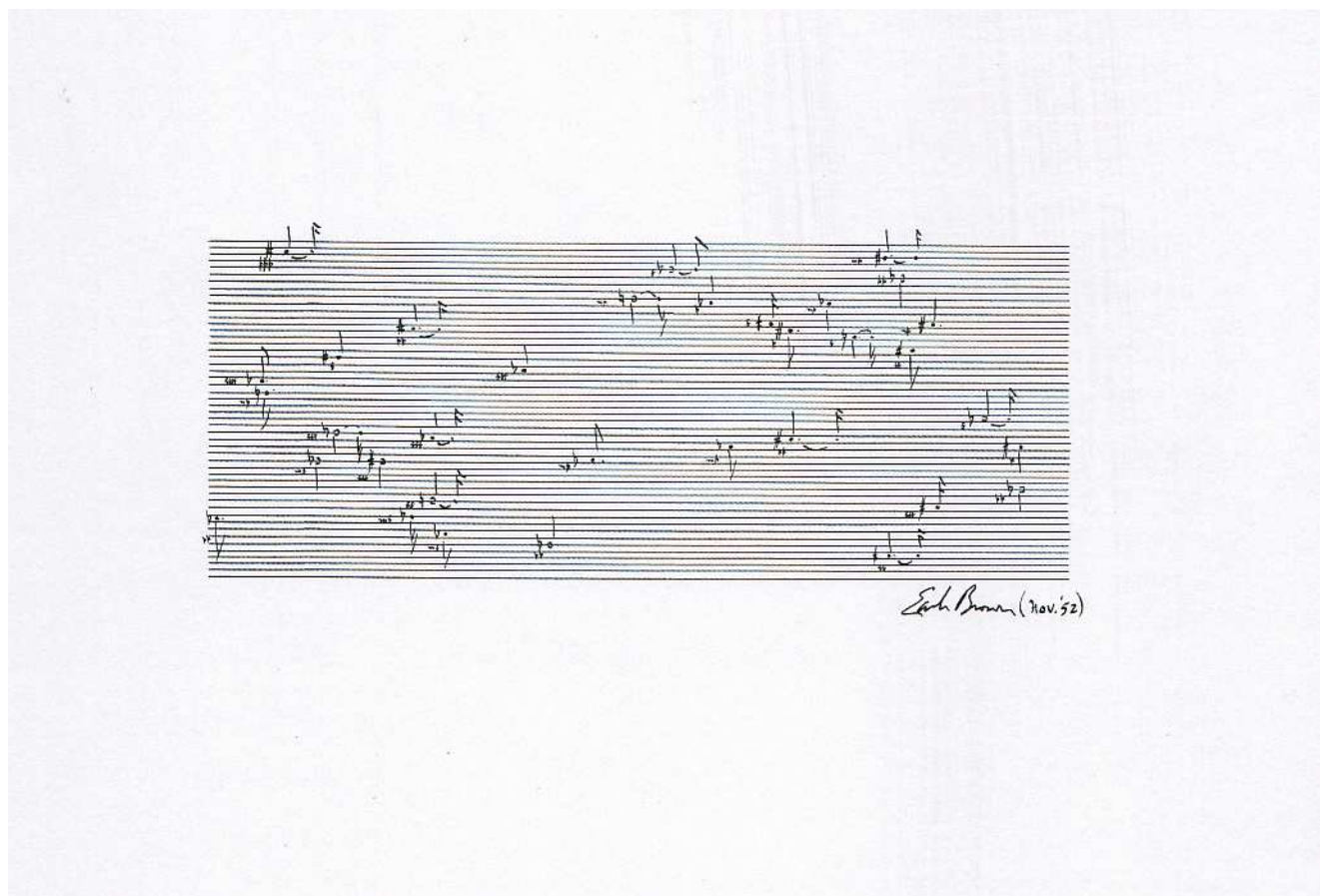
Dirección

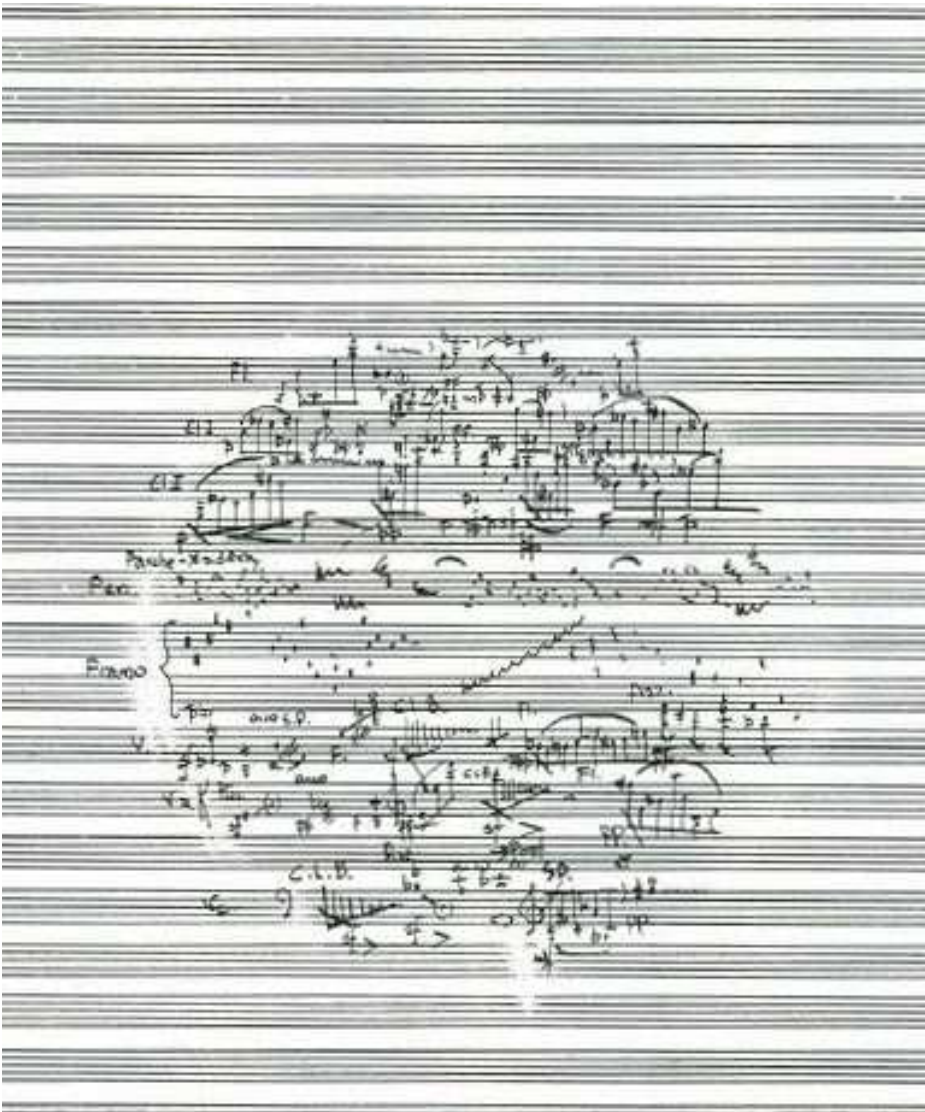
Gradación

Textura óptica

Modificación

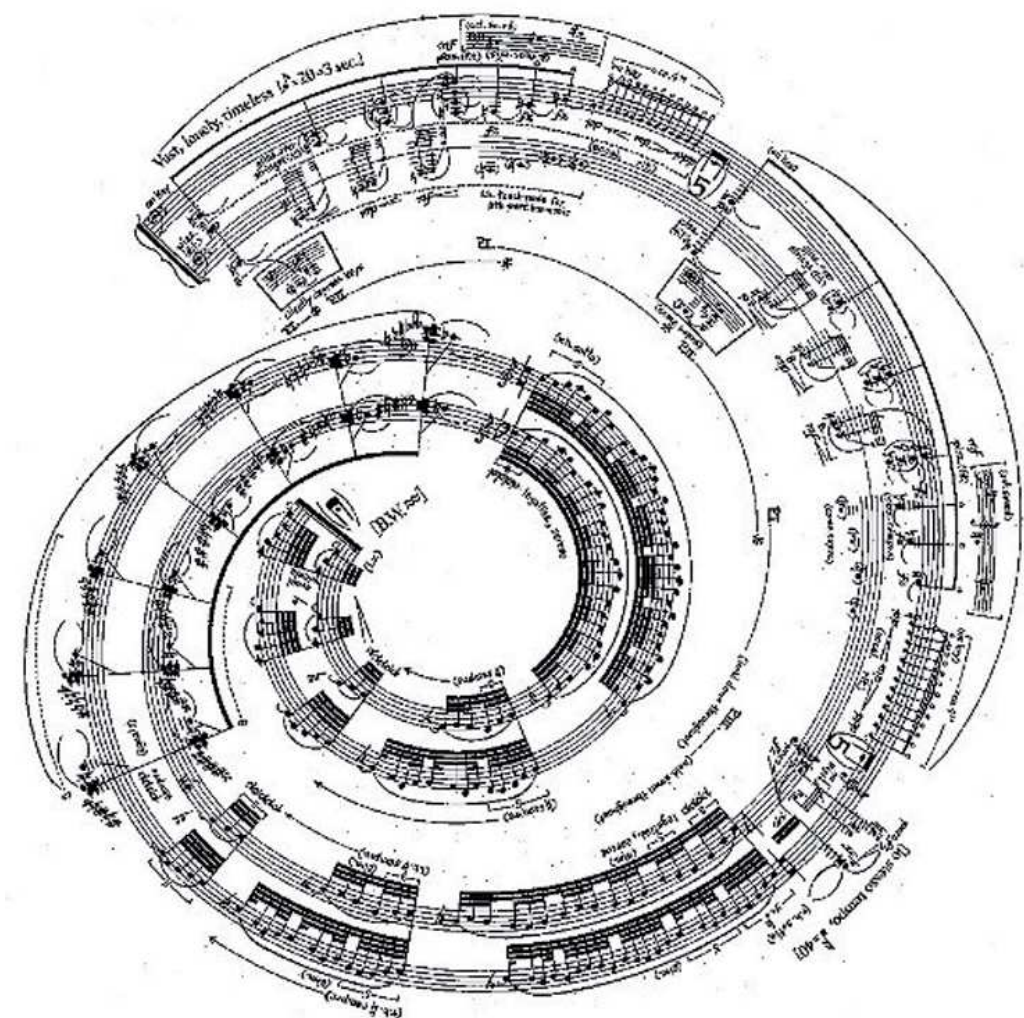
Fondo/Figura

Tamaño

Color

Forma

Radiación

Partituras: Luening, O. (1969). *Rorschach Symphonic Sonata*; Bussotti, S.(1962).*Siciliano*; Raine-Reusch, R.(1994). *Light on Snow*; Austin, L.(1967).*Square*; Brown, E. (1952). *November 1952*; Gandini, G. (1966). *Mutantes I*; Cage, J .(1957-1958).*Concierto para piano y orquesta (fragmento)*; Nomura, M.(2000).*Oi Asitawa*; Crumb, G .(1972). *Spiral Galaxy*; Cooke, R .(2011).*Big skies open roads*.