

HACIA UNA TÉCNICA EXPRESIVA

Ideas para la comprensión e
integración de los recursos
expresivos en la ejecución

Javier Bravo

DEFINICIONES

La música arte multidimensional

Expresión, comunicación, percepción

La técnica instrumental

Caminos de aprendizaje

Camino personal e intrapersonal

Camino formación musical específica

La intuición y la razón

Funcionamiento de la expresión

Códigos : comunicación, cultura y naturaleza

Lenguaje , Retórica

Nivel Compositivo y Nivel Interpretativo

Emoción - expectativa - afectos

Proceso de la interpretación

Técnica expresiva

- Preparación
- Decodificación
- Elección de recursos expresivos
- Realización

Recursos expresivos

Conexión emocional - metáforas

Intensidad

Duración

Timbre – ataque, frecuencia, espectro

Gestualidad

Utilización de señales musicales en la comunicación de emociones (Juslin)

FELICIDAD, ALEGRÍA

- ▣ Tempo: rápido, estable
- ▣ Rubato: poco
- ▣ Intensidad: alta
- ▣ Articulación :staccato, muy variable
- ▣ Timbre :brillante, ataques rápidos,
- ▣ Contrastes entre notas largas y cortas: alto,
- ▣ Vibrato: de poca amplitud

Utilización de señales musicales en la comunicación de emociones (Juslin)

TRISTEZA

- ▣ Tempo: muy lento
- ▣ Rubato: alto, finales ritardando
- ▣ Intensidad: baja
- ▣ Articulación: legato, poco variable.
- ▣ Timbre: oscuro, ataques lentos
- ▣ Contraste entre notas largas y cortas: bajo.
- ▣ Vibrato: lento.

Utilización de señales musicales en la comunicación de emociones (Juslin)

CÓLERA, IRA

- ▣ Tempo: rápido
- ▣ Intensidad: alta
- ▣ Articulación: staccato
- ▣ Timbre: brillante, ruido, ataques abruptos.
- ▣ Contraste entre notas largas y cortas: alto
- ▣ Vibrato: rápido y amplio
- ▣ accelerando acentos repentinos y en disonancias, crescendo.

Utilización de señales musicales en la comunicación de emociones (Juslin)

TERNURA

- ▣ Tempo: lento
- ▣ Intensidad: baja estable
- ▣ Articulación: legato
- ▣ Timbre: suave, ataques lentos
- ▣ Vibrato: intenso
- ▣ Contraste entre notas largas y cortas: reducido
- ▣ ritardando final, acentos en notas estables.

Utilización de señales musicales en la comunicación de emociones (Juslin)

MIEDO

- ▣ Tempo: rápido
- ▣ Rubato: alto
- ▣ Intensidad: baja, variable
- ▣ Articulación: staccato
- ▣ Timbre: brillante
- ▣ Vibrato: rápido, superficial e irregular
- ▣ pausas entre frases, síncopas repentinas.

Intensidad: recursos físicos

Grupos musculares, tipos de toque Carlevaro

Disociación presión y liberación de la cuerda

Trayectoria y velocidad

Respuesta del instrumento

Relación con el timbre en la percepción

Intensidad: elementos básicos

Matices o planos sonoros

Crescendo, Diminuendo

Acentos

Intensidad: propuestas

Kinestesia - Calibración - toque central mf

Física del instrumento

Reguladores - porcentajes - tipos de curvas

tipos de ataque, acentos, golpes de arco

Intensidad (cont.)

Balance: presión, timbre, trayectoria

Perfil dinámico melódico

Contrapunto: mov. contrario y oblicuo.

Fraseo: dinámica de ondas

Tensión armónica

Duración: elementos básicos

Separación de ataques:

- Ritmo
- Tempo

Duración de eventos

- Articulación

Duración: propuestas

Ritmo -precisión por manipulación rítmica.

-Rubato y agógica.

Tempo: cambios abruptos y graduales -
curvas - tempo técnico y emocional

Articulación (staccato legato)

Duración (cont.)

Acento agógico desarrollo 3 tipos

Pausa cesura respiración

Fraseo accel. y rall.

Calma –agitación

Articulación global – Danza - Canción

Timbre, Frecuencia, Espectro

Vibrato: Técnicas. Ejercitación.
Función expresiva

Timbre: espectro sonoro. Técnicas
listar

Timbre: Ataque tipos.

Interrelaciones: completar

Direccionalidad

Intensidad + Timbre

Gestualidad: características

Efectivos: ejecución

Comunicadores: intérp/ oyente

Auxiliares: fraseo - pulso

Acompañadores: mímica

Gestualidad: propuestas

Unificación de gesto

Sonido desde el cuerpo

El fraseo del cuerpo

La respiración

El pulso – visible e invisible

Hacia la Interpretación

Decodificación, comprensión intelectual y emocional, oído interno, escucha profunda.

Elección de recursos expresivos: estilos y posición personal

Ejecución

Bibliografía básica

- ▣ Carlevaro, Abel. *Escuela de la guitarra*.
- ▣ Fernández, Eduardo. *Técnica, mecanismo, aprendizaje*.
- ▣ Pedreira, Martín. *Ergonomía de la guitarra*.
- ▣ Provost, Richard. *Art and Technique of Practice*.
- ▣ Havas, Kato. *El miedo al escenario*.
- ▣ Meyer, Leonard. *La emoción y el significado en la música*.
- ▣ Huron, David. *Sweet Anticipation*.
- ▣ Jensenius, Alexander. *Action – Sound*.
- ▣ La Rue, Jean. *Análisis del estilo musical*.

▣ javierbravocorreo@gmail.com

▣ www.javierbravo.com.ar