

Notación musical

Notaciones en tablatura

Motetes a quattro Lirithier. Orphenica Lyra. Libro ii. Fo. xix.

non cōmouebitur in eternum iñ.
qui
habitat in Hierusalēm. iñ.
montes in circuitu eius

Orphenica Lyra, Libro ii, f. xix, de Miguel de Fuenllana, Madrid 1554. Tablatura de vihuela, notación italiana.

Tablatura

El origen de la tablatura occidental se encuentra en el s. XIV: la ausencia de partituras generales hacía muy difícil la interpretación de la polifonía vocal en los instrumentos, en particular en el órgano. Para poder tocar estas polifonías, se empezó a escribir en forma de tabla (lat. *tabula*) las distintas voces, de manera que se puedan leer simultáneamente e interpretar en el órgano, sea como acompañamiento, o por sí solas.

La tablatura se desarrolla luego en el Renacimiento como consecuencia de la evolución musical hacia nuevos públicos gracias a la imprenta: la burguesía comerciante urbana, cuya necesidad musical pasa por obras simples, para instrumento único, polifónico, y sin necesidad de conocer la escritura musical. La tablatura cumple esa necesidad: explicar qué hacer para que suene lo que tiene que sonar, en lugar de decir qué tiene que sonar. Ese desarrollo se inspira de la tablatura inicial, pero cambia tanto el objetivo como la forma de realizarlo.

En el lenguaje moderno, entendemos por *tablatura* esa última manera de concebir la notación musical: qué hacer para que suene, en lugar de definir qué suena.

Tablaturas renacentistas - teclados

La tablatura de órgano se organiza a partir de la polifonía vocal. La representación tendrá tantas partes como la polifonía, superpuestas.

Dos grandes escuelas de tablatura de órgano: la tablatura alemana y la tablatura española.

Tablatura alemana

Se encuentra en Alemania, Inglaterra, Polonia y los países nórdicos en general.

En su forma inicial, la voz principal se escribe en forma normal (en notación mensural) y las otras voces se escriben en forma de tablatura superpuesta a la voz principal.



Buxheimer Orgelbuch,
MS datado entre 1460-1470
Munich, Cim 352b, fol. 169r.

Las notas están representadas por su nombre alfabético, la octava siendo representada por la línea superior. La duración sigue la notación mensural de la voz principal.

Luego se transforma, en el s. XVI, la tablatura alemana, formando una notación independiente de la notación mensural.

Cada voz se representa de la manera siguiente:

The image consists of two parts. On the left, there are three staves labeled 'voz 1', 'voz 2', and 'voz 3'. Each staff has a specific letter assigned to it: 'f' for voz 1, 'a' for voz 2, and 'g' for voz 3. Below these staves, the text 'figura indicador de octava nota (alfabética)' is written. On the right, there is a single staff for three voices: 'Sinfon', 'Violin', and 'Tunder'. Each voice is represented by a different set of symbols, including ligatures for repeated figures, demonstrating the transition to a more independent notation system.

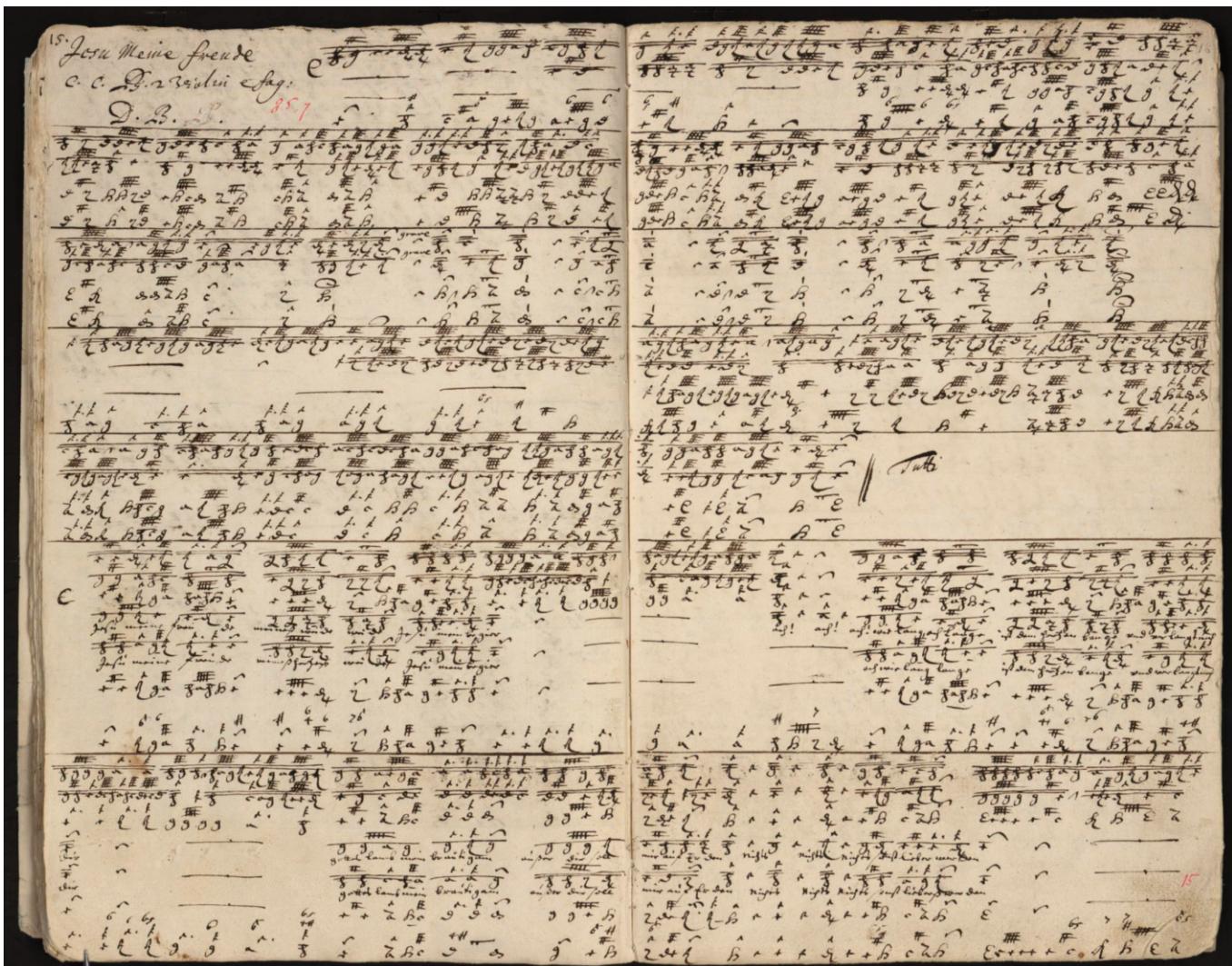
Principio de la cantata *Wachet auf* para soprano, 3 violines y bajo continuo de Franz Tunder (1614-1667) [MS]

Las figuras se representan con símbolos propios, incluyendo ligaduras (o uniones: un símbolo para figuras repetidas).

Las notas son las notas alfabéticas (a, b, c ... g, representando la, si ♭, do, ... sol), con símbolos levemente transformados; las notas alteradas consisten en agregado de una curva a la punta de la letra:



G A B h c c♯ d d♯ e f f♯ g g♯ a b



Cantata *Jesu meine Freude*, de Dietrich Buxtehude, tablatura, copia de 1680-90, de Gustav Düben (f. 1)

Tablatura española

La tablatura de teclado española se basa en el mismo principio de juntar las voces de la polifonía, pero lo hace de manera distinta a la tablatura alemana.

Las voces se escriben sobre una línea, las notas se representan con números.

Tres modelos diferentes existen: el de Juan Bermudo, quien lo teoriza primero, otro napolitano y un tercero representado por algunas publicaciones, en particular de Antonio de Cabezón.

En la notación de Juan Bermudo, descrita en su *Libro quarto de la declaracion de instrumentos* (1555), los números representan la totalidad de las notas de un teclado de órgano de la época, cuya primera octava es incompleta:

Nota: C F D G E A B B c c♯ d e♭ e f f♯ g g♯ a .. a' .. a"

Número: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 30 42

En otros términos, el número representa la tecla del instrumento.

Juan Bermudo: *Libro quarto de la Declaracion de instrumentos* (1555), f. 83r.

Otra relación entre las notas y los números propone la versión napolitana: parte de las teclas diatónicas y compone la siguiente relación:

Nota: C F G A B c d e f g a b c' d' e' f' g' a' b' c" d" e" f"

Número: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Las alteraciones se agregan por encima del número, indicando la tecla cromática vecina: el símbolo de x (sostenido) sobre un F indica Fa #, sobre un B, indica Si b.

Las figuras se indican en una sola voz, aplicando el valor más corto de las notas superpuestas, sin repetirlo hasta que cambie el valor de la figura.

Antonio Valente: *Intavolatura di cimbalo* (Napoli, 1576)

La tercera variedad es más una notación numérica que una tablatura, en el sentido de hoy: la relación entre números y notas no se relaciona más con las teclas, sino con la escala diatónica, con anclaje en la nota F (Fa):

Las alteraciones se agregan después del número, sobre la línea misma. Se indica al principio de la pieza la situación del Si con la letra B o el símbolo \natural .

Las figuras se muestran solamente cuando cambian. El tipo de división métrica se indica al principio, en la forma tradicional de la notación mensural. Las figuras utilizadas son mucho más redondas, anunciando ya la notación redonda moderna.

C O M P E N D I O D E M U S I C A

D V O

Antonio de Cabezón: *Obras de música para tecla arpa y vihuela* (Madrid, 1578), p. 2.

Tablaturas renacentistas - laúd & al.

Laúd, guitarra, vihuela, tiorba, archilaúd, cistro, mandorra, mandolina.

La popularidad de los instrumentos de cuerdas pulsadas en diferentes partes del continente europeo genera un gran desarrollo de tablaturas, en formatos variados según las zonas geográficas y las tradiciones y convenciones que se establecen.

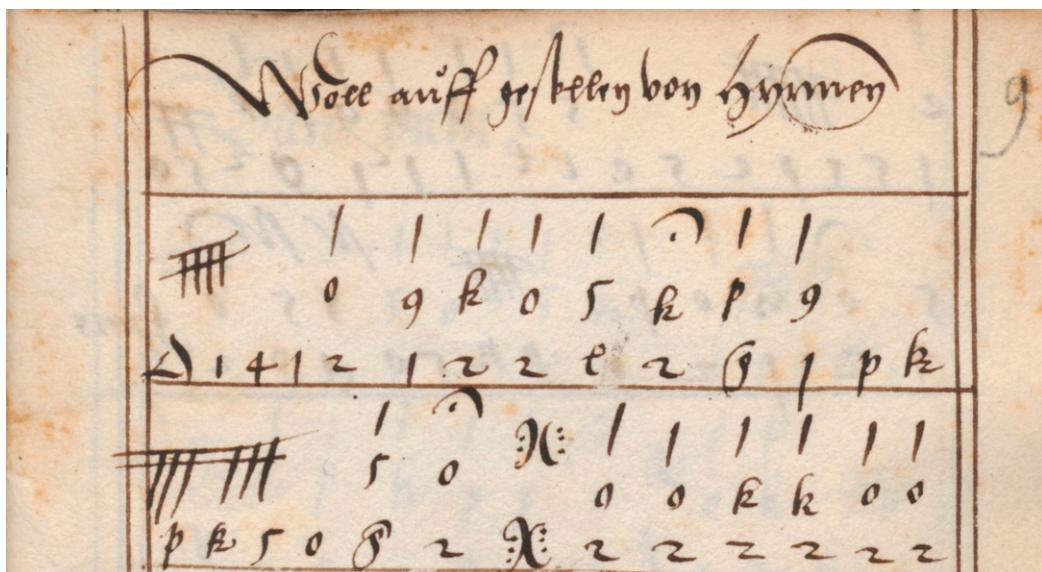
Tres estándares principales (y muchas excepciones) conviven: la tablatura francesa, la italiana y la alemana.

Tablatura alemana

Es la más antigua, se desarrolla en el s. XV, pero queda circumscripita a Alemania.

Soporte y notas

A la diferencia de las tablaturas italiana y francesa, carece de soporte para identificar a las cuerdas. Las notas se indican con números y letras que corresponden a un traste de una cuerda: el mismo traste en dos cuerdas diferentes se representará con dos símbolos diferentes. Las cuerdas al aire (usualmente 5 para el laúd alemán) se numeran de 1 a 5, las demás notas con letras.



Lautenbüchlein de J. Thurner, 1522, MS.



Notas indicadas en *Utilis & compendiaria introductio* de Hans Judenkünig, Viena, alrededor de 1510.

Figuras

Las figuras se anotan en una línea propia, a partir de plicas sin cabezas, introduciendo uniones entre los valores cortos repetidos. Las diferentes voces no pueden tener figuras diferentes.

Digitación

Suelen haber también unas indicaciones de digitación, como lo muestra la nota siguiente:



Nota sobre digitación en *Ein newgeordenet künstlich lautenbuch* de Hans Neusidler, 1536.

Zart schöne Frau
 gedenk vnd
 schaw.

Pieza de Neusidler en *Ein newgeordenet künstlich lautenbuch*, 1536.

Tablatura italiana

Soporte

El soporte (el equivalente del pentagrama para la partitura) representa tantas líneas como órdenes de cuerdas del instrumento.

El orden de las cuerdas se representa con la cuerda más grave arriba y la más aguda abajo, o sea el orden visual del instrumento.

Vincenzo Galilei: *Libro d'intavolatura* f. 1v, 1584 (MS).

Notas

La tablatura italiana representa las notas a partir del traste que hay que apretar para emitirla. La cuerda al aire lleva el número 0, los trastes llevan los números 1, 2, 3, etc. Se suela sustituir el nº 10 por X. Un punto debajo del número indica que se debe tocar con el índice. El número se escribe sobre la línea que representa la cuerda.



Manuscrito de Vincenzo Capirola (Chicago, Newberry Libr. Case VM 140 C25) f. 134r.

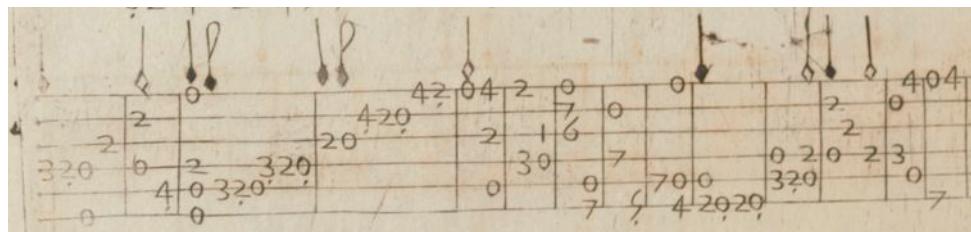
Figuras

Las figuras se representan agrupadas por una duración de una brevis o una semibrevis, separadas por una barra. Las figuras, por encima del soporte de líneas, se forman a partir de plicas sin cabezas, implicando la imposibilidad de superponer figuras diferenciadas. En algunos manuscritos, cada figura se representa en un color distinto.

Las figuras son:

semibrevis	◦	
minima	◊	↑↑
semiminima	↓	¶¶
fusa	♦	≡≡
semifusa	‡	≡≡

Otra representación de las figuras usa directamente las figuras de la notación mensural, agregadas encima del soporte de líneas, indicando solamente los cambios, sin repetir las figuras en cada nota.



Intabolatura da leuto del divino Francesco da Milano (edición en Venecia, alrededor de 1530)

Tablatura francesa

Es la tablatura más difundida en el Renacimiento y el Barroco: se usa en Francia, Inglaterra, el Este europeo (Polonia, Hungría) y en Alemania y Austria (además de la tablatura alemana).

Soporte

El soporte puede representar las cuerdas con las líneas o con el interlínea. Las notas se anotan, según el caso, sobre la línea (cortándola) o entre las líneas. Por ejemplo, un laúd de 6 órdenes de cuerdas podrá usar un conjunto de 6 líneas entrecortadas por las notas, o un conjunto de 5 líneas separando 6 espacios para la notas.

El orden de las cuerdas se representa con la cuerda más grave abajo y la más aguda arriba, o sea el orden de representación de las alturas.



Notas

Las notas se representan mediante la forma de producirlas: se indica el traste atrás del cual se debe colocar el dedo de la mano izquierda para cortar la cuerda y producir el sonido deseado.

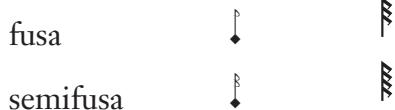
El número de traste se indica en forma alfabética [a = cuerda al aire, b = 1^{er} traste, etc.; se reemplaza usualmente c por r, y se elimina j por la confusión con i]

Una cuerda sin indicación no se toca.

Figuras

Como en la tablatura italiana, la figura se presenta por encima del conjunto de líneas, en forma de plicas presentes en cada nota o solamente cuando cambia. Cuando está presente en cada nota, utiliza uniones para agrupar las figuras repetidas. La separación por barras funciona igual que en la tablatura italiana.

brevis	≡	⌚
semibrevis	◦	
minima	◊	♪
semiminima	↓	♫



El uso de los signos mensurales de proporción se mantiene, aunque irá perdiendo presencia.

Otros signos

Repetición

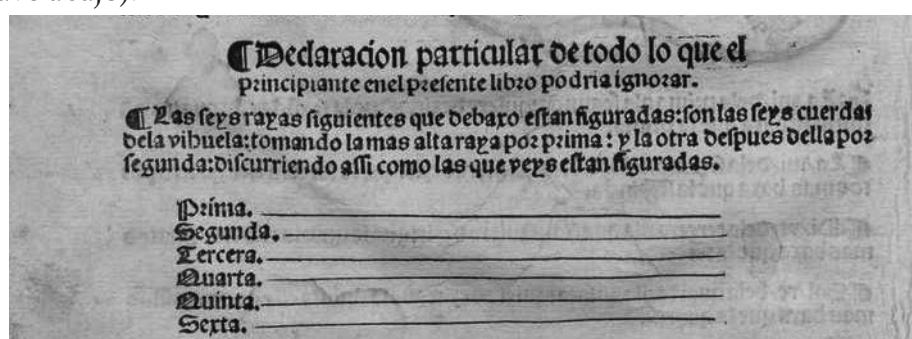
Las repeticiones se materializan mediante puntos entre las líneas del soporte, al lado de una barra, entre dos barras, o de cada lado de una o dos barras.

Final

Distintas formas de terminar la tablatura: la palabra *finis*, dos barras con cuatro puntos, una barra gráfica de terminación.

Tablatura española (Luis Milán)

La tablatura española de vihuela, tal como practicada por Luis Milán por ejemplo, es una síntesis entre la tablatura italiana, de la cual retoma los números, y la francesa, de la cual retoma el orden de las líneas (agudo arriba, grave abajo).



Nota sobre orden de las cuerdas en *El maestro* de Luis Milán, 1536.



Tablatura en *El maestro* de Luis Milán, 1536.

También se usa comúnmente en España la tablatura italiana tanto para la vihuela como para otros cordófonos pulsados.

Tablatura moderna

A raíz de la difusión de la música popular mediante el disco y la publicación, con destino a un público que no necesariamente conoce la notación musical tradicional y con la necesidad de adaptabilidad a una variedad importante de instrumentos y bandas, la tablatura moderna retoma y actualiza las tablaturas anteriores.

Por un lado, introduce una doble notación de acordes, destinados a ser realizados por los instrumentos utilizados:

- el cifrado llamado americano, armado con la letra que indica la nota fundamental del acorde tonal perfecto construido por superposición de tercera, e indicación de notas adicionales por el intervalo con la fundamental, de notas alteradas por la alteración correspondiente y de notas eliminadas, dispuesto encima del pentagrama o simplemente de la letra cantada para armar el esqueleto del acompañamiento;
- acordes armados en tabletura representando gráficamente los trastes que se debe apretar para realizarlo.

Acordes y rejillas de guitarra

Las rejillas de guitarra suelen ser presentados al inicio de la partitura, con el cifrado correspondiente y luego aparecer representadas por el cifrado mismo, o bien aparecer directamente encima del pentagrama donde usarla.

The image shows a musical score for 'Pigs on the wings' by Pink Floyd. It features a treble clef staff, a bass clef staff, and a staff for the right hand (tablature). The score includes lyrics: 'If you did - n't care', 'what hap - pened to me,—', and 'and I did - n't'. The tablature staff uses vertical lines with dots to indicate frets, and horizontal lines with dots to indicate strings. Chords are indicated above the staff, such as G, C, G, C, and G7. The score is in common time and has a key signature of one sharp.

Pink Floyd: *Pigs on the wings (Animals)*, 1977, acordes y rejillas.

Tablaturas numéricas

La tablatura moderna de guitarra o de bajo se parece a primera vista a la tablatura italiana renacentista: líneas con números que representan los trastes, pero con dos diferencias esenciales: las líneas siguen la representación de altura (cuerda grave abajo, aguda arriba) y los números corresponden a la notación cromática, tal como están diseñados los instrumentos hoy, a la diferencia de la numeración italiana que representaba los trastes diatónicos de los cordófonos de esa época.

Por otro lado, las indicaciones incluidas suelen ser más amplias, en particular cuando se trata de instrumentos electroacústicos: indicaciones de glissando, de *bending*, de arpegio, de pedales y efectos suelen incluirse en la notación.

Utiliza una clave vertical TAB, usualmente presente al inicio, a veces repetida en cada sistema.

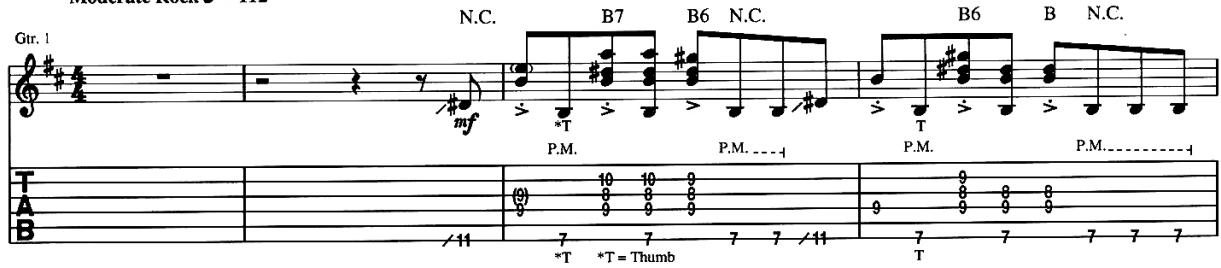
Intro
Moderate Rock $\text{♩} = 112$

Gtr. 1

N.C. B7 B6 N.C. B6 B N.C.

mf *T P.M. P.M. --- 4 P.M. P.M. --- 4

*T = Thumb



1st Verse

N.C.(B5)

Will I live to - mor - row? Well I just can't say. —

Gtr. 1

dim. *sim.* 1/4 1/2 ↑



Jimmy Hendrix: *I don't live today*, 1967, partitura y tablatura.

Tabla comparativa

<i>tablatura</i>	<i>alemana</i>	<i>española</i>	<i>francesa</i>	<i>italiana</i>	<i>moderna</i>
soporte	-	líneas	líneas interlíneas	líneas	líneas
orden de cuerdas	altura	altura	altura	visual	altura
<i>notas</i>					
representación	alfanumérica	numérica	alfabética	numérica	numérica
orden	global	por cuerda	por cuerda	por cuerda	por cuerda
<i>figuras</i>					
forma	plicas	notas blancas	plicas notas redondas	plicas	--
marcado	nota	cambio	nota/cambio	nota/cambio	paralelo a partitura
barra separadora	si	si	si	si	si
indicación métrica*	si	si	si	si	si (compás)

*en el Renacimiento, indica en general proporciones de *tempo* más que de organización métrica, como lo subraya Alonso Mudarra:

Todas las cifras q estuviieren vn en derecho de otras estando guiadas con púttillos o sin ellos es vn golpe y se han de tocar aquellas cuerdas juntas y las q estuviieren salidas vmas de otras se an de tocar cada vna por si.
CLas rayas que trauiessan dela sexta ala prima siruen de dividir los compases en los quales se ve bien claro de cada figura exemplo delas que entran en vn compas.
CEsta diferencia de tiempos(o compases) con otros q no ponga ag no sin causa los Antiguos los visaron y segun mi parecer fue para conformar la musica (o el movimiento della) con el sentido della letra. Por que si vna letra es de materia alegre y regozijada de necesidad el compasa de yr regozijado y a priesla. Y si otra ni del todo es alegre ni del todo triste tambien tendra esta necesidad de otro compas que ni va ya muy apriesa ni muy despacio. Y ni mas ni menos la que del todo es triste querra el compas despacio.

Nota sobre compás y tiempo en *Tres libros de musica en cifras para vibuela* de Alonso Mudarra, 1546.