

Trabajo Práctico Recuperatorio : Set Theory

Vingt Regards l'Enfant - Jésus pour Piano - Olivier Messiaen

1. - *Regard du Père*

Alumno: Matías Jara

Catedra: Análisis Compositivo II

Profesor: Federico Sammartino

Lic. en Composición Musical

Departamento de Música

Facultad de Artes

UNC

SEGMENTACIÓN

Naranja: secciones, generalmente de 4 cuatro compases (o sistemas).

Morado: las entiendo como frases, por lo general abarcan un compás y se componen de dos subfrases (marcadas con verde), salvo en algunos casos que son percibidas como una sola gran parte.

Verde: Subfrases, para diferenciar dos formas en la que se despliegan los acordes: unas consisten en el despliegue en tres ataques (grave-medio-agudo) y otras en el mismo despliegue, agregandole más estímulos agudos al final.

Rojo: Los conjuntos de clases de alturas. Están enumerados en orden de aparición, sin importar si se repiten o no los pc sets.

Ejemplificación de la segmentación con la sección 1 - Gráfico 1:

The image shows a musical score for piano, titled "sección 1 Extrêmement lent - mystérieux, avec amour (des triolets = 60)". The score is written for a grand piano, with a treble clef and a bass clef. The music is marked "PIANO" and includes dynamics like "ppp" and "pp". The score is divided into ten numbered segments (1-10) by vertical red lines. Green lines indicate subphrases within these segments. An orange bracket highlights the first segment. The bass line is labeled "8ª bassa".

RECORRIDO TONAL

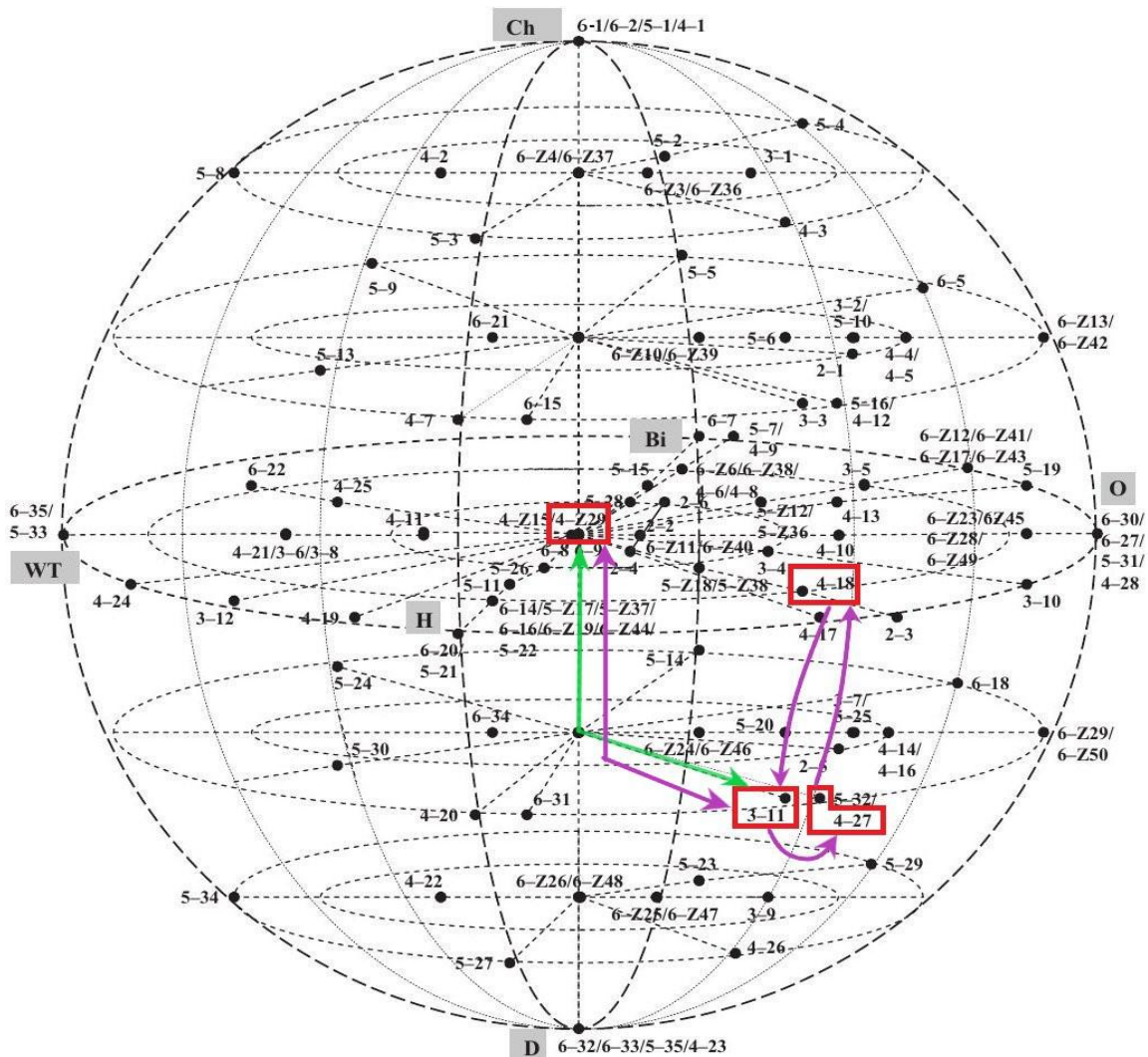
En la primera sección encontramos cuatro frases, las primeras dos son idénticas y las dos últimas presentan una variación al final. El recorrido de las dos primeras frases se representa con las flechas verdes, y el recorrido de las dos últimas, en morado; ambas en el gráfico 2.

Comenzamos el recorrido desde el pc set 3-11 (triada mayor), el cual aparece con mayor frecuencia. Este pc set se va a repetir numerosas veces (12 veces, transpuesto o invertido) y cada tanto pasara por el 4-z29 (4 veces), generando un movimiento sonoro que oscila entre el medio de los puntos octatónico, hexatónico y un poco más lejos del diatónico (3-11); que cada tanto visitará la zona central del globo (por el pc set gregario 4z29), cuya sonoridad es ambigua porque no se decanta por ninguna de los puntos extremos del globo de Gates.

Al final de las dos últimas frases, aparecerán dos nuevas clases de altura, la 4-27 (que tiene la estructura de un acorde de septima dominante) la cual tiene casi al misma sonoridad que el 3-11 (ya que este lo incluye) ubicandose en la misma zona del globo; seguida de la clase de altura 4-18 (que es como una tríada disminuida con una septima mayor agregada), la

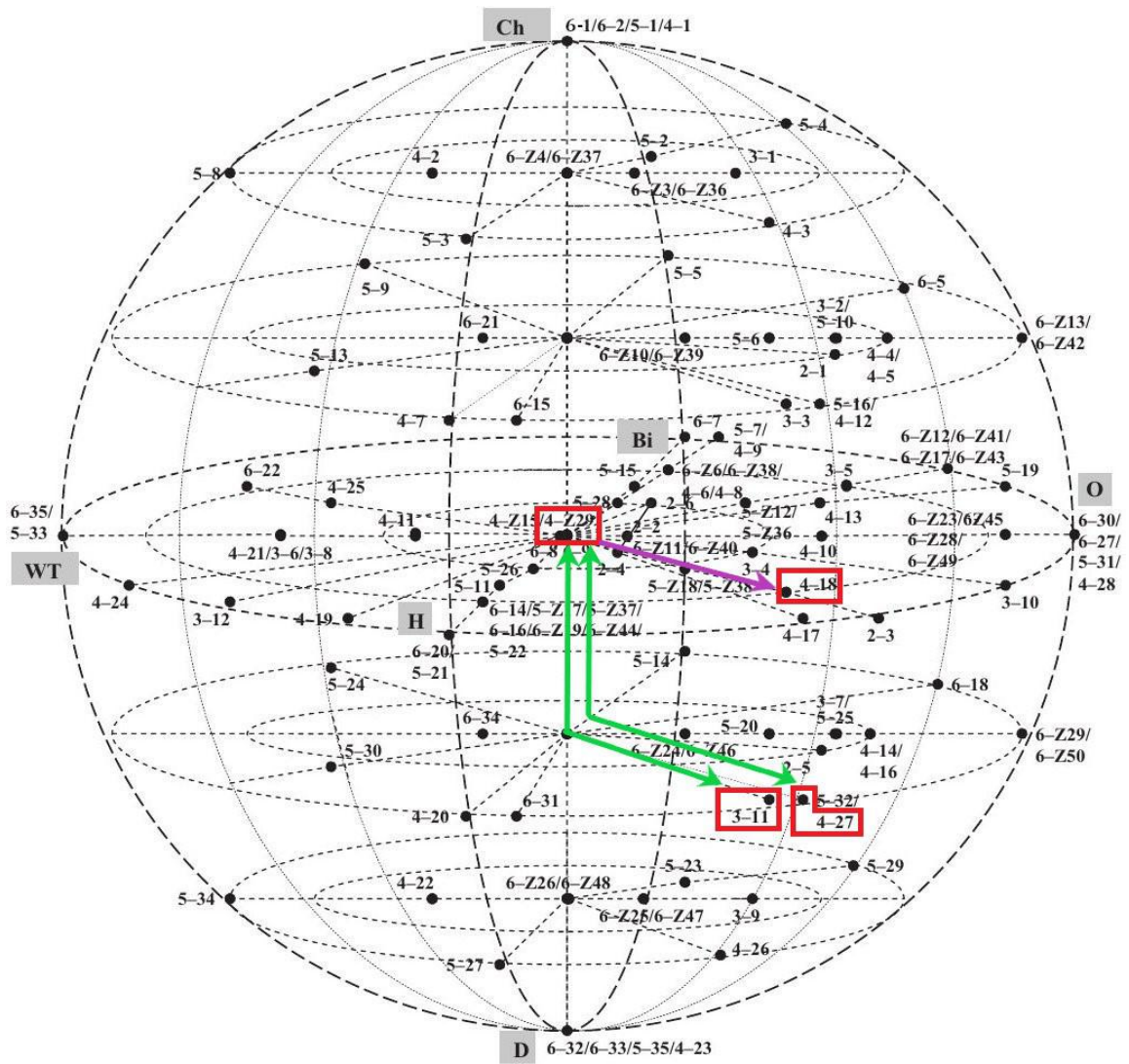
cual se aleja mucho más del polo diatónico y se queda entre el centro y los puntos hexatónicos y octatónicos.

Gráfico 2:

En la segunda sección, no aparecen nuevos pc sets pero cambia la zona de concentración de los mismos. La sección empieza con la primera subfrase de la pieza (desde 3-11 a 4-z29, a 3-11). Luego de esto, se ampliará el modelo de la subfrase y el 4-z29 del centro del globo, tomará mayor peso en la sección, apareciendo más veces, repitiéndose y alternándose con el pc set 4-27 (el cual incluye al 3-11 y está en la misma zona tonal) hasta el fin de la primera frase. El recorrido de la misma se ilustra en el gráfico 3, con flechas verdes. En la segunda frase de la sección 2, ilustrada con flechas moradas, se ampliará el modelo de la segunda subfrase, empezando desde el centro del globo de Gates, con 4-z29, alejándose para terminar una sonoridad entre medio del punto hexatónico y octatónico en 4-18.

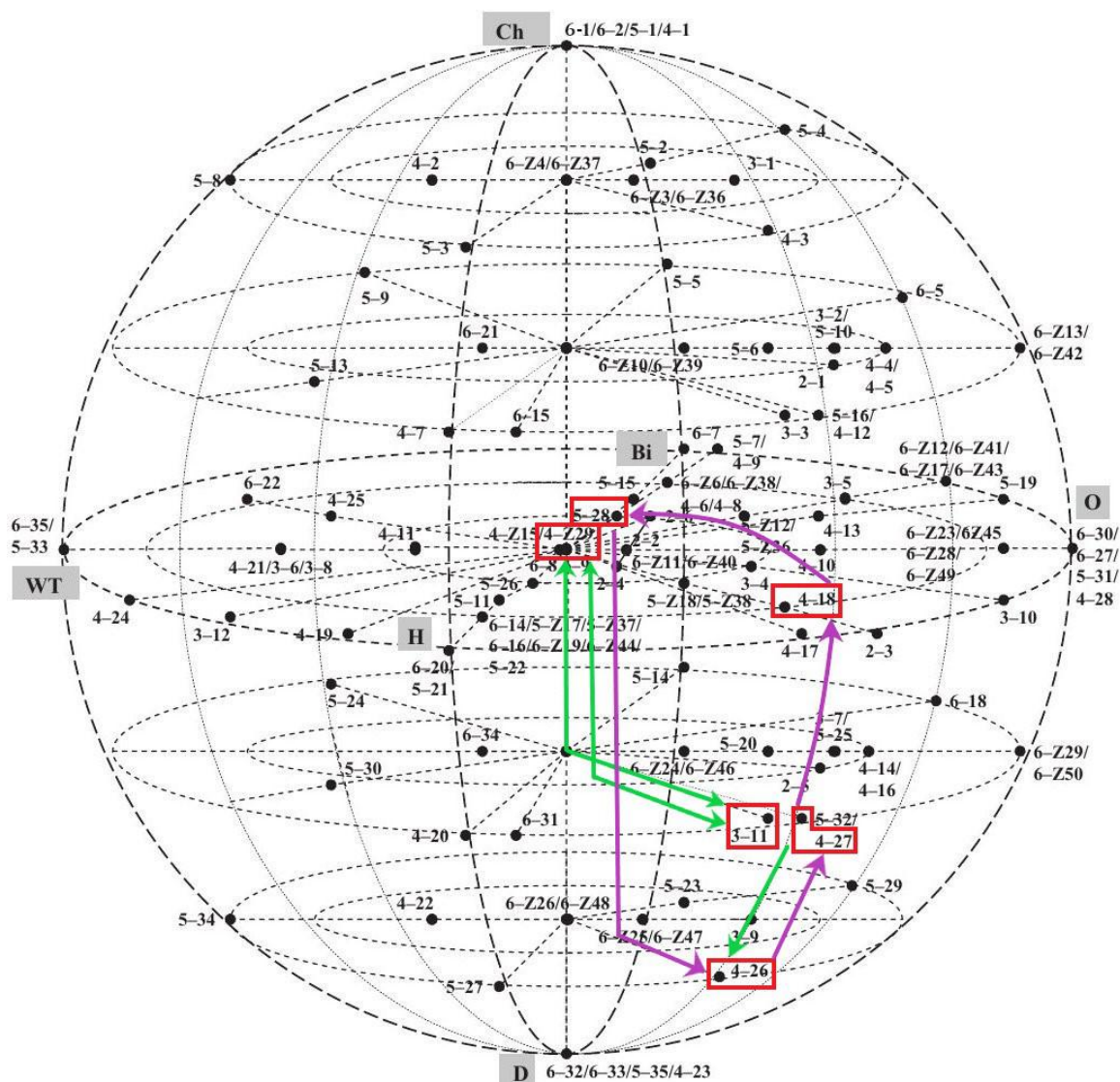
Gráfico 3:

La sección 3 es una repetición exacta de la primera. Aplica el gráfico 2 para la misma.

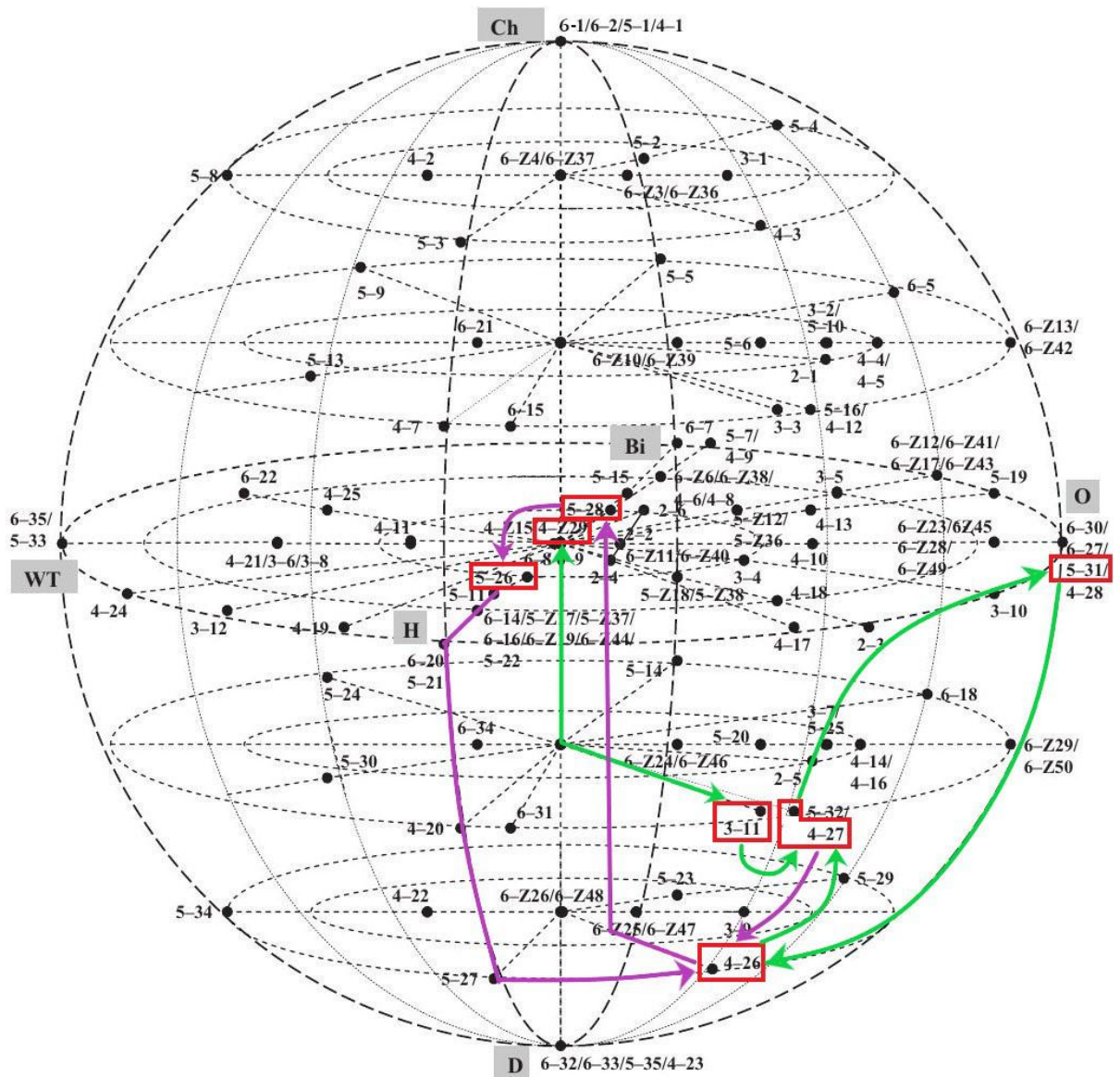
La sección 4 presenta el mismo movimiento en su primera frase (flechas verdes) que la primera frase de la segunda sección, por ende el mismo recorrido. En su segunda frase (flechas moradas), al comienzo, introduce el pc set 4-26, el cual se encuentra cercano al polo diatónico en el globo. El 4-26 va hacia el 5-28 (nuevo pc set) en la zona del centro del globo, pasando antes por 4-27 y 4-18 (intermedios entre lo hexátono y lo octatónico) para luego retornar a las cercanías del polo diatónico en 4-26.

Gráfico 4:

La primera frase (verde) de la sección final vuelve a presentarse la primera subfrase de la pieza (3-11, pasando por el centro en 4-z29 y volviendo a 3-11 para pasar a 4-27). Luego va hacia el extremo derecho del globo, donde predomina la sonoridad octatónica, en 5-31, nuevo pc set, y se mueve apuntando a la diatonía en 4-26, para terminar la frase con 4-27. La segunda frase (marcada en el globo con flechas moradas), es un arco de ida y vuelta entre la sonoridad diatónica (4-26), pasando por la zona central del globo de Gates, cuya sonoridad es “neutra”, por 5-28 y 5-26 (último pc set nuevo), para volver a 4-26, finalizando la pieza.

Gráfico 5 (sección final):

Para sintetizar, podemos decir que la pieza comienza con dos sonoridades, ninguna muy marcada, una entre medio de los polos hexatónico, octatónico y diatónico; y la otra en el centro, con una sonoridad mucho más neutra. A medida que avanza la pieza, las concentraciones van cambiando entre estas dos zonas, sin ampliarse las sonoridades hasta casi la mitad de la misma. En las últimas dos secciones, los globos pueden ilustrar una expansión en las sonoridades, acercándose mucho al polo diatónico por un lado, y tocando el extremo octatónico, por el otro.

ANEXO:

Tabla de pc sets:

Nombre de Forte	Forma Básica	Vector Interválico
3-11	(037)	001110
4-z29	(0137)	111111
4-27	(0258)	012111
4-18	(0147)	102111
4-26	(0358)	012120
5-28	(02368)	122212
5-31	(01369)	114112
5-26	(02458)	122311

Nombre de Forte	Aparece en:
3-11	<u>Seccion 1:</u> 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18 <u>Seccion 2:</u> 21, 23 <u>Seccion 3:</u> 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 55 <u>Seccion 4:</u> 58, 60 <u>Seccion final:</u> 75, 77
4-z29	<u>Seccion 1:</u> 2, 7, 12, 17 <u>Seccion 2:</u> 22, 24, 27, 28 ,29, 32 <u>Seccion 3:</u> 39, 44, 49, 54 <u>Seccion 4:</u> 59, 61, 64, 65, 66 <u>Seccion final:</u> 76
4-27	<u>Seccion 1:</u> 14, 19 <u>Seccion 2:</u> 25, 26, 30, 31 <u>Seccion 3:</u> 51, 56 <u>Seccion 4:</u> 62, 67, 68, 70 <u>Seccion final:</u> 78, 81
4-18	<u>Seccion 1:</u> 15, 20 <u>Seccion 2:</u> 33, 34, 35, 36, 37 <u>Seccion 3:</u> 52, 57 <u>Seccion 4:</u> 71
4-26	<u>Seccion 4:</u> 69, 73, 74 <u>Seccion final:</u> 80, 82, 86
5-28	<u>Seccion 4:</u> 72 <u>Seccion final:</u> 83, 84
5-31	<u>Seccion final:</u> 79
5-26	<u>Seccion final:</u> 85

sección 1

Extremamente lent - mystérieux, avec amour (♩ des triolets = 60)

PIANO

(Thème de Dieu)

8ª bassa

Musical score for measures 16-20. The score is written for three staves: Treble, Bass, and 8ª bassa. The key signature has three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. The music features a complex rhythmic pattern with many beamed notes. A red box highlights the entire system. Vertical lines in purple and green mark the beginning and end of the section. The measure numbers 16, 17, 18, 19, and 20 are written in red above the treble staff.

sección 2

Musical score for measures 21-27, labeled "sección 2". The score is written for three staves: Treble, Bass, and 8ª bassa. The key signature has three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. The music continues with complex rhythmic patterns. A red box highlights the entire system. Vertical lines in purple and green mark the beginning and end of the section. The measure numbers 21, 22, 23, 24, 25, 26, and 27 are written in red above the treble staff. Dynamic markings include "cresc." in measures 25, 26, and 27.

Musical score for measures 28-33. The score is written for three staves: Treble, Bass, and 8^a bassa. The key signature has three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. The music continues with complex rhythmic patterns. A red box highlights the entire system. Vertical lines in purple and green mark the beginning and end of the section. The measure numbers 28, 29, 30, 31, 32, and 33 are written in red above the treble staff. Dynamic markings include "p" in measure 32, "mf" in measure 31, and "dim." in measures 32 and 33.

Musical score for measures 34-37. The score is written for piano and includes a bass line labeled "8^a bassa". Measures 34, 35, and 36 are grouped by red brackets. Measure 37 is marked with a purple vertical line. Dynamic markings include *pp* and *p*.

Musical score for measures 38-42. The score is written for piano and includes a bass line labeled "8ª bassa". Measures 38, 39, 40, 41, and 42 are grouped by red brackets. Measure 38 is marked with a purple vertical line. A section labeled "sección 3" is indicated above measures 38-40. Dynamic markings include *dim.*, *ppp*, and *pp*.

Musical score for measures 43-50. The score is written for piano and includes a bass line labeled "8ª bassa". Measures 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, and 50 are grouped by red brackets. Measures 43, 45, and 48 are marked with purple vertical lines. Dynamic markings include *pp*.

51 52 53 54 55 56 57

8^a bassa

This system contains measures 51 through 57. The music is written for piano with treble and bass staves. Red vertical lines separate the measures. A green bracket groups measures 51-52, and a purple bracket groups measures 53-54. A green vertical line is placed at the beginning of measure 55. The text "8ª bassa" is written below the bass staff.

58 59 sección 4 60 61 62 63 64

8ª bassa

This system contains measures 58 through 64. Measure 59 is labeled "sección 4". Red vertical lines separate the measures. A green bracket groups measures 58-59, and a purple bracket groups measures 60-61. A green vertical line is placed at the beginning of measure 62. The text "8ª bassa" is written below the bass staff. Dynamic markings "cresc." appear above the treble staff and below the bass staff in measures 62 and 63.

65 66 67 68 69 70

8^a bassa

This system contains measures 65 through 70. Red vertical lines separate the measures. A purple bracket groups measures 68-69, and a green vertical line is placed at the beginning of measure 70. The text "8^a bassa" is written below the bass staff. Dynamic markings "p", "mf", and "dim." are present in the system.

71 72 73 74

8^a bassa

This system contains measures 71 through 74. Red vertical lines separate the measures. A green vertical line is placed at the beginning of measure 73. The text "8^a bassa" is written below the bass staff. Dynamic markings "pp" and "p" are present in the system.

Musical score for measures 72-74. The score is in treble and bass clefs. The key signature has three sharps (F#, C#, G#). The time signature is 3/4. The music features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a melodic line in the left hand. Dynamics include *pp* and *dim.*

sección final

Musical score for measures 75-81. The score is in treble and bass clefs. The key signature has three sharps (F#, C#, G#). The time signature is 3/4. The music features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a melodic line in the left hand. Dynamics include *ppp*. A red box highlights the section, and a green line indicates a specific melodic path. The label "8ª bassa" is present at the bottom left.

Musical score for measures 82-85. The score is in treble and bass clefs. The key signature has three sharps (F#, C#, G#). The time signature is 3/4. The music features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a melodic line in the left hand. Dynamics include *ppp*. A red box highlights the section, and a green line indicates a specific melodic path. The label "8ª bassa" is present at the bottom left.

Musical score for measure 86. The score is in treble and bass clefs. The key signature has three sharps (F#, C#, G#). The time signature is 3/4. The music features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a melodic line in the left hand. Dynamics include *ppp*. A red box highlights the section, and a green line indicates a specific melodic path.