

Teoría y ejercicios de la música bizantina

Un curso breve, y simplificado en español.

Compilado por Panagiotis Katsoulis

Las notas bizantinas

Las notas bizantinas son:

ΠΑ BOY ΓΑ ΔΙ ΚΕ ΖΩ ΝΗ o en español :

PA BU GA DI KE ZO NI corresponde con las notas occidentales:

Re Mi Fa Sol La Si Do

La secuencia de las notas bizantinas se basa en las primeras siete letras del alfabeto griego (alfa, bita, gama, delta, épsilon, zeta, eta)

α β γ δ ε ζ η , o mayúsculas:

A B Γ Δ E Z H.

A B Γ Δ E Z H y las palabras (o las sílabas) de las notas se forman:

ΠΑ BOY ΓΑ ΔΙ ΚΕ ΖΩ ΝΗ o en español:

pa bu ga di ke zo ni

En la partitura bizantina las notas se indican con las letras griegas:

π β Γ Δ κ Ζ ν

Carácteres de la música bizantina.

Los signos que se utilizan para la música bizantina se llaman **carácteres**.

Hay tres tipos de carácteres;

- 1) Los carácteres de cantidad,
- 2) Los carácteres de tiempo, y
- 3) Los carácteres de la calidad (expresión)

Los caracteres de cantidad

<u>Carácter</u>	<u>Nombre</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Explicación</u>
	el Ison	= 0	El nombre griego significa "igual" (ejemplos: isomorfo , isotermo) La nota tiene tono <u>igual</u> que la nota anterior.
	el Oligon	= +1	La nota asciende una posición más alta que la nota anterior.
	la Petastí	= +1	También.
	los Kentímata	= +1	También.
	el Kéntima	= +2	La nota salta 2 posiciones más altas que la nota anterior (en un solo salto)
	la Ypsilí	= +4	La nota salta 4 posiciones más altas que la nota anterior (en un solo salto) (Ayuda a la memoria: Es un estilizado número 4, tirado hacia arriba)
	(la) Apóstrofos	= -1	La nota desciende una posición, más baja que la nota anterior.
	la Yporroí	= -2	Estas son en realidad dos notas: Cada una de ellas desciende una posición. Es como escribir dos veces un apóstrofos:
	el Elafrón	= -2	Desciende dos posiciones más bajo (en un salto)
	la Hamilí	= - 4	Desciende 4 posiciones más bajo (en un salto) (Ayuda a la memoria: Es un estilizado y comprimido número 4)

Observaciones.

1) Si queremos subir una sola nota (si lo prefiere, una voz o una posición) entonces podemos elegir entre tres caracteres:

el oligon,

la petastí o

los kentimata.

Esto ocurre por razones de ortografía y de calidad de la melodía.

2) El kentima se escribe nunca solo. Se combina con un oligon.

3) La ypsilí se debe combinar ya sea con un oligon o una petastí.

Cómo se lee la partitura bizantina:

Es necesario tener una base, una nota de partida de la partitura.

Ejemplo: Suponemos que la siguiente frase musical comienza con la nota Ni como base:

ni pa bu ga bu pa ni ni

Después de la nota de partida (letra ni) el carácter es un Ison, es decir, una nota del igual tono, es decir, ni. Después de eso, el siguiente carácter es el oligon. Así que ascendemos una nota y llegamos a la notar pa, etc.

Por favor trate de cantar esta partitura.

Para obtener ayuda, puede utilizar un instrumento musical, por ejemplo, el piano.

También puede utilizar el programa BZQ <https://bzquality.wordpress.com/> con teclear las letras de las notas: npbgbpnn

Escalas e intervalos musicales.

Un conjunto completo de las 8 notas musicales (digamos de **do** hasta la próxima **do**) es una **Octava**. En la música bizantina, una octava se divide en partes, por lo general un total de 72 piezas logarítmicas, que se llaman **morios**. (el morio significa: la molécula)

Sobre la base de esta división, los intervalos (medidos en morios) entre las notas en la escala occidental (europea) y en la escala diatónica bizantina son los siguientes:

La escala diatónica europea:

do	re	mi	fa	sol	la	(ti) si	do
12	12	6	12	12	12	6	

La escala diatónica bizantina:

12	10	8	12	12	10	8

Cantar la Escala:

ni pa bu ga di ke zo ni'

La escala musical como una escalera.

Si desea escuchar la escala diatónica exactamente en el programa BZQ, escriba por favor:
n p b g D K Z N Z K D g b p n

Las Martyrías de las notas

La **Martyría** (= el testimonio, como el Mártir=testigo da testimonio de su fe.) da testimonio exacto acerca de una nota, sobre su tono, el tipo de la escala utilizada, y su posición en la escala.

La Martyría es un símbolo especial que consiste:

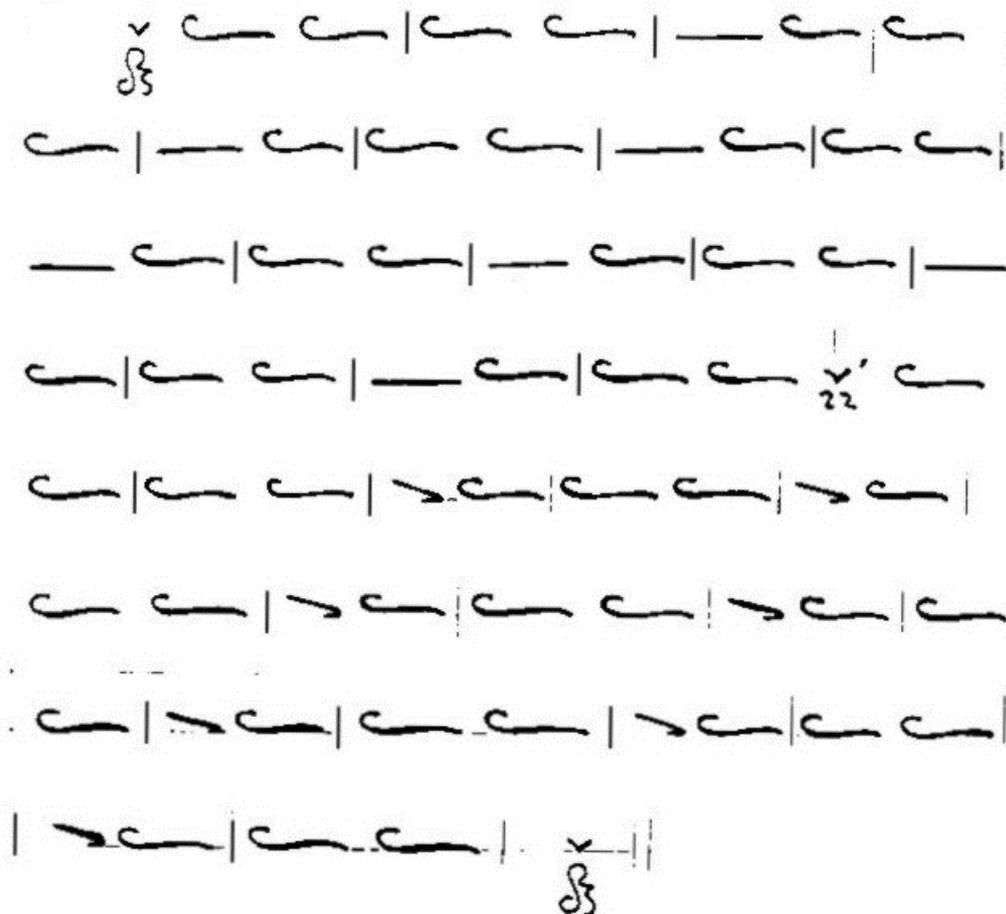
-de la letra inicial de la nota, y

-otra señal que es característica de la Martyría.

Acabamos de ver el ejemplo anterior de las Martyrías de algunas notas de la escala diatónica:

Ejercicio 1. (Escala diatónica)

Trate de leer las notas que corresponden a la partitura de arriba.

A continuación, intente cantar su "Parallagí".

Parallagí (se relaciona con la palabra Paralaje y) significa cambiar las señales escritas a acústicas, a la melodía.

Finalmente, como un control y ayuda, escuche la Parallagí automática exacta de este ejercicio, producida por el programa BZQ: <https://bzquality.wordpress.com/theory/>

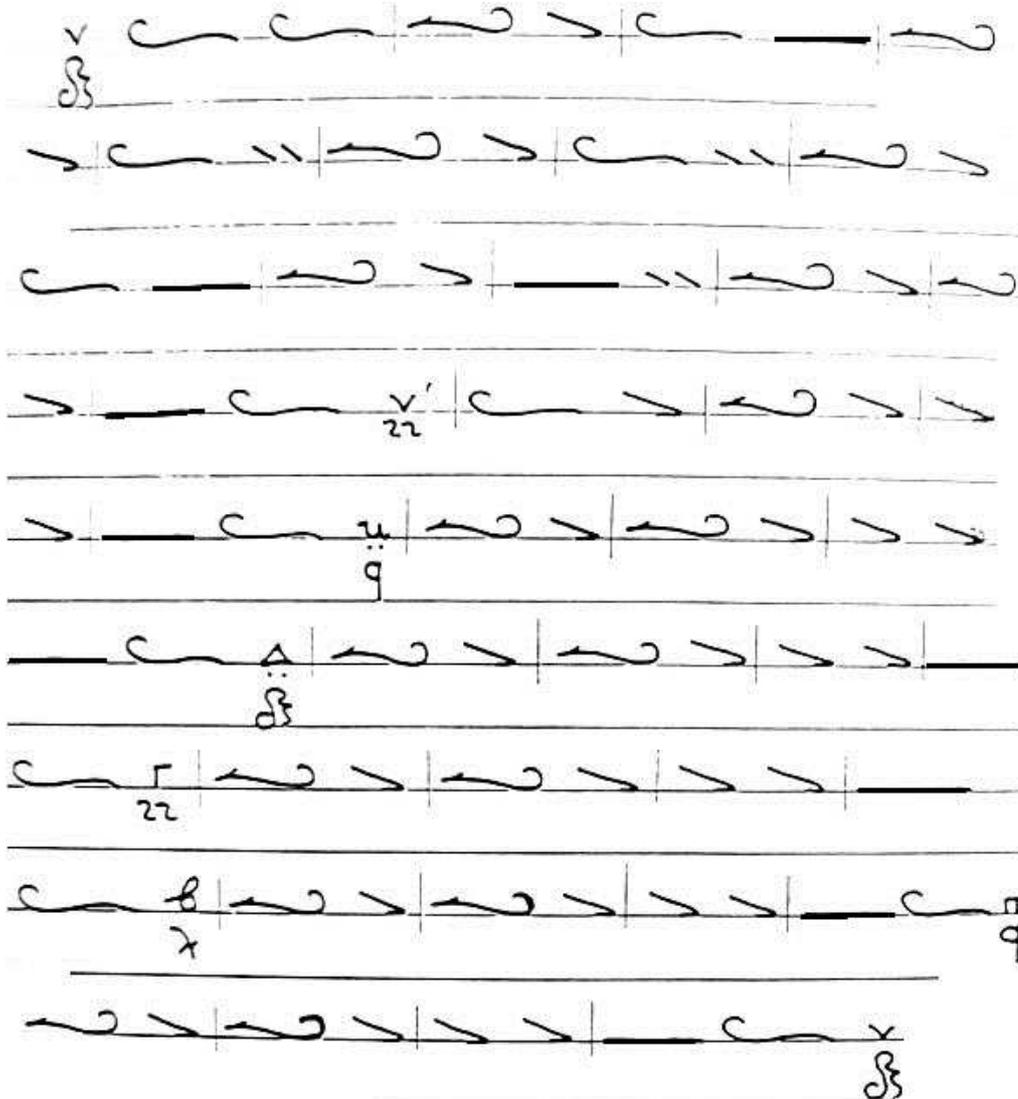
Las líneas divisorias verticales (barras) |, se utilizan principalmente en la notación musical occidental y indican el acento periódico. Se utilizan a veces en algunos libros de la notación bizantina.

Los ejercicios son del libro de I.Gennatas.

La Petastí

La petastí levanta la voz rápidamente hacia la siguiente nota más alta y de inmediato baja a la altura (frecuencia) normal de la nota.

Ejercicio 2. Interpretación melódica de la Petastí.

Observación:

Si usted desea utilizar el BZQ programa directamente para escuchar el efecto de la Petastí entonces debe escribir la letra **U** en frente de cualquier nota que tiene una Petastí.

Así que para la primera línea del ejercicio debe escribir:

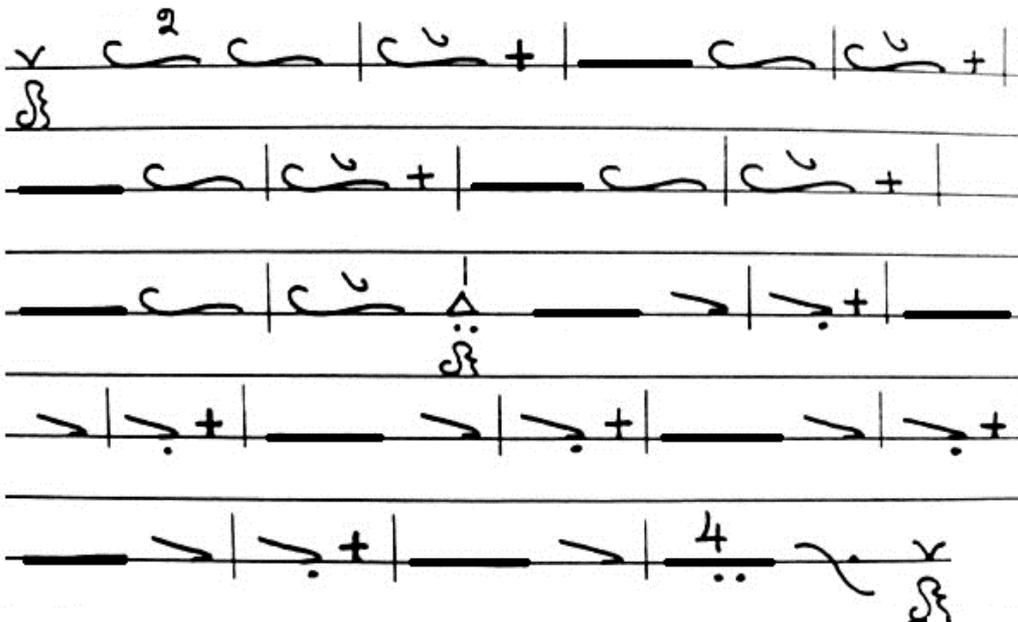
n n Up n n p Ub

Además, la página web <https://bzquality.wordpress.com/theory/> contiene tanto el archivo pdf con la partitura (y con código BZQ) y el mp3 con la parallagí (solfeo).

Los caracteres del tiempo.
(Prolongación de la voz).

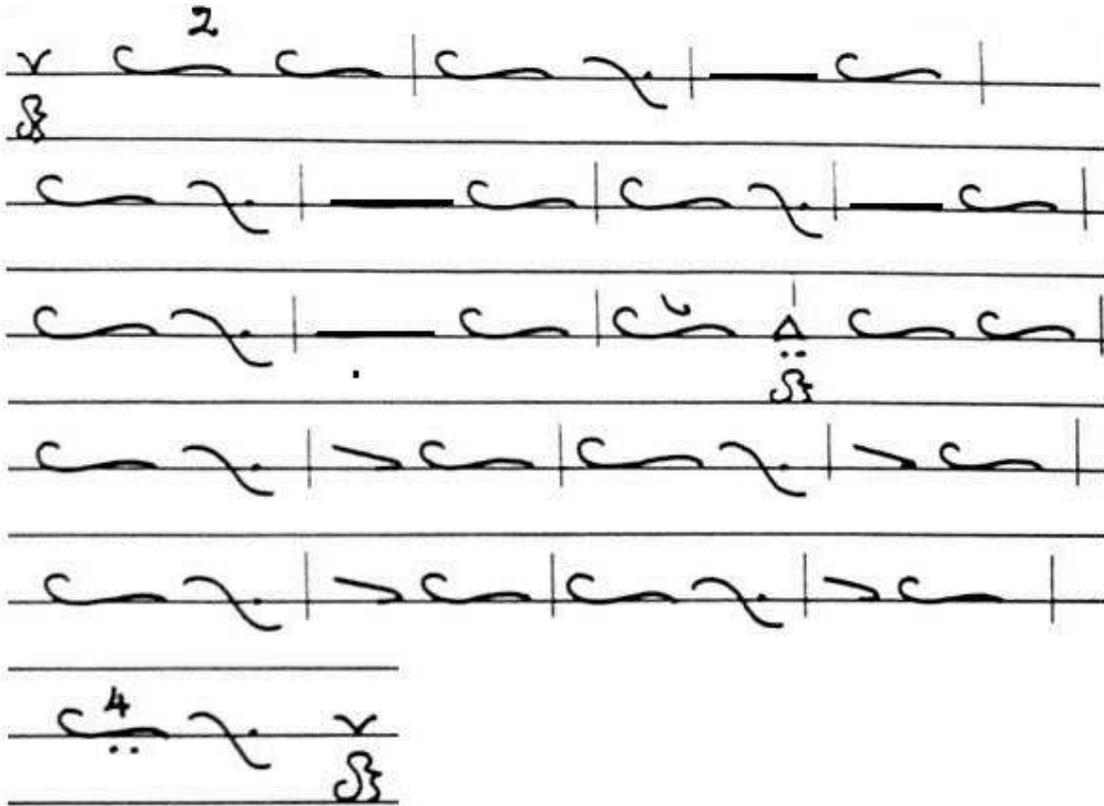
el Klasma		El klasma (=fracción) añade un tiempo a la nota, y una ondulación.
la Aplí	•	La Aplí (=simple) añade un tiempo a la nota.
la Diplí	••	La Diplí (=doble) añade dos tiempos a la nota.
la Triplí	•••	La Triplí (=triple) añade tres tiempos a la nota.
la Korona		La Korona (=Corona, calderón) prolonga la voz de forma indefinida. La cantidad exacta de tiempo que se prolonga es a la discreción del cantor o del director
el Stavρός	+	El Stavρός (=cruz) hace una ligera pausa, no más de medio tiempo. La pausa se toma del tiempo de la nota anterior.
la Hemisiopí		La Hemisiopí (=semipausa) hace una ligera pausa de medio tiempo. La pausa se toma del tiempo de la nota anterior.
la Pausis, o la Siopí		La Pausis (=pausa) o la Siopí (=silencio) hace una pausa de un tiempo.
la Diplí Siopí		La Diplí Siopí (=doble silencio) hace una pausa de dos tiempos.
la Triplí Siopí		La Triplí Siopí (=triple silencio) hace una pausa de tres tiempos.

Ejercicio 3.

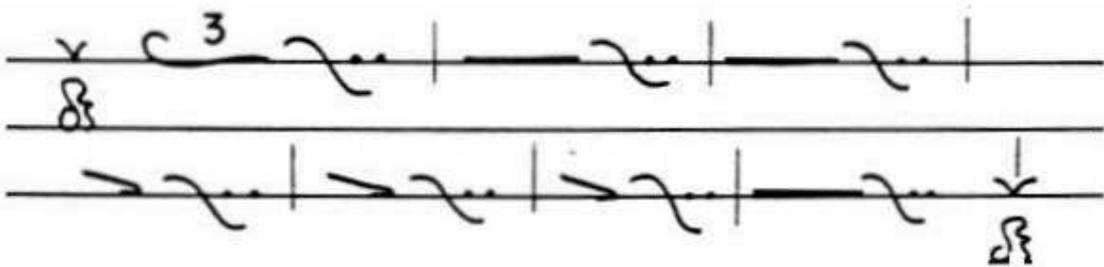

Handwritten musical notation for Exercise 3, consisting of six staves. The notation includes various symbols like curved lines, dots, and crosses, representing the concepts defined in the table above. The first staff starts with a 'v' and a '2' above a note. The second staff has a 'B' below the first measure. The third staff has a 'B' below the second measure. The fourth staff has a 'B' below the first measure. The fifth staff has a '4' above a note. The sixth staff has a 'B' below the last measure.

Ejercicio 4.

Ejercicio 5.

Ejercicio 6.

Handwritten musical notation for Exercise 6, consisting of eight staves. The notation includes various notes, rests, and markings:

- Staff 1: A treble clef, a whole note, a half note, a quarter note, and a quarter rest.
- Staff 2: A bass clef, a quarter rest, a quarter note, a quarter note, a quarter note, and a quarter note.
- Staff 3: A bass clef, a quarter rest, a quarter note, a quarter note, a quarter note, and a quarter note.
- Staff 4: A bass clef, a quarter rest, a quarter note, a quarter note, a quarter note, and a quarter note.
- Staff 5: A bass clef, a quarter rest, a quarter note, a quarter note, a quarter note, and a quarter note.
- Staff 6: A bass clef, a quarter rest, a quarter note, a quarter note, a quarter note, and a quarter note.
- Staff 7: A bass clef, a quarter rest, a quarter note, a quarter note, a quarter note, and a quarter note.
- Staff 8: A bass clef, a quarter rest, a quarter note, a quarter note, and a quarter note.

Ejercicio 7.

The image displays ten staves of handwritten musical notation. The notation is written in a cursive style and includes various rhythmic patterns, slurs, and dynamic markings. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one flat. The notation consists of a series of rhythmic figures, including eighth and sixteenth notes, often grouped with slurs. Dynamic markings such as *p* (piano), *f* (forte), and *mf* (mezzo-forte) are used throughout. There are also some numerical markings, possibly indicating fingerings or measure numbers, such as '9', '22', and '4'. The piece concludes with a double bar line and a fermata.

Los caracteres de la Calidad o Expresión

(Para el embellecimiento)

El Psifistón		El Psifistón (Acentuado Diminuendo) acentúa la nota bajo el cual está escrito. Se añade un pequeño floreo melódico. La voz comienza una nota más baja. Entonces se mueve rápidamente a la nota que es cantada con un énfasis marcado.
La Baría		La Baría (Pesado acento) acentúa la nota que le sigue.
El Omalón		El Omalón (=Suave) indica un adorno melódico y suave al la conjunción de dos o tres notas
El Síndesmos o Éteron		El Síndesmos (=vínculo) une las notas con un ondeo en la voz.
El Antikénoma		El Antikénoma (temblor) pide un floreo melódico a la última parte de la nota por debajo de la que se encuentra.
El Antikénoma con Aplí.		Como se ha explicado anteriormente, y además, prolonga la voz por uno tiempo.

Ejercicio 8.

Handwritten musical notation for Ejercicio 8, consisting of 10 staves. The notation includes various rhythmic patterns, rests, and melodic lines. Key features include:

- Staff 1: Starts with a treble clef and a common time signature. Features a series of eighth notes followed by a half note and a quarter note.
- Staff 2: Continues the rhythmic pattern with eighth notes and a half note.
- Staff 3: Shows a sequence of eighth notes and a half note.
- Staff 4: Includes a half note and a quarter note.
- Staff 5: Features a half note and a quarter note.
- Staff 6: Shows a half note and a quarter note.
- Staff 7: Includes a half note and a quarter note.
- Staff 8: Features a half note and a quarter note.
- Staff 9: Shows a half note and a quarter note.
- Staff 10: Ends with a double bar line and a treble clef.

Ejercicio 9.

Handwritten musical notation for Ejercicio 9, consisting of 3 staves. The notation includes various rhythmic patterns, rests, and melodic lines. Key features include:

- Staff 1: Starts with a treble clef and a common time signature. Features a series of eighth notes followed by a half note and a quarter note.
- Staff 2: Continues the rhythmic pattern with eighth notes and a half note.
- Staff 3: Shows a sequence of eighth notes and a half note.

Combinación de Carácteres.Caracteres combinados, de ascenso y descenso, de hasta 7 notas.

Cuando la combinación tiene una petastí entonces la petastí levanta la voz (consulte p. 5)

Ascendiendo	Descendiendo
= +2	= -2
= +3	= -3
= +4	= -4
= +5	= -5
= +6	= -6
= +7	= -7

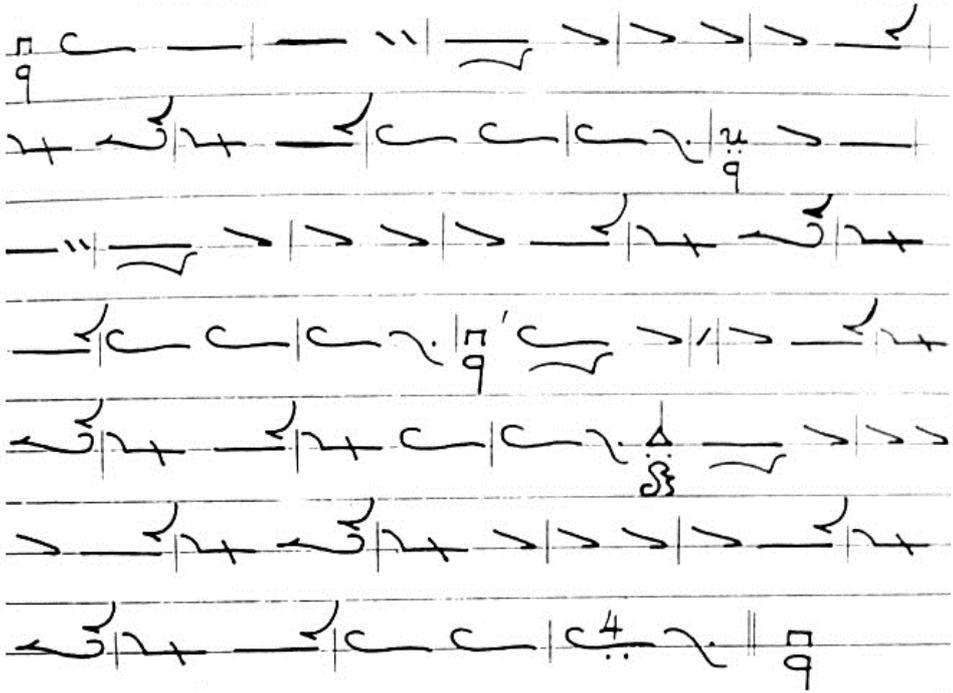
Ejercicio 10.

The exercise shows several lines of handwritten musical notation on a five-line staff. The notation includes various rhythmic patterns and melodic lines, with some notes beamed together. There are also some decorative flourishes and a double bar line at the end.

Ejercicio 11.

The image displays a series of 12 staves of handwritten musical notation. The notation is written in a cursive style on a five-line staff. The notes are primarily eighth and sixteenth notes, often beamed together. There are several rests and bar lines throughout the piece. The notation includes various clefs and accidentals, such as a treble clef at the beginning and end, and a key signature change to one flat (B-flat) in the middle. The piece concludes with a double bar line and a repeat sign.

Ejercicio 12.

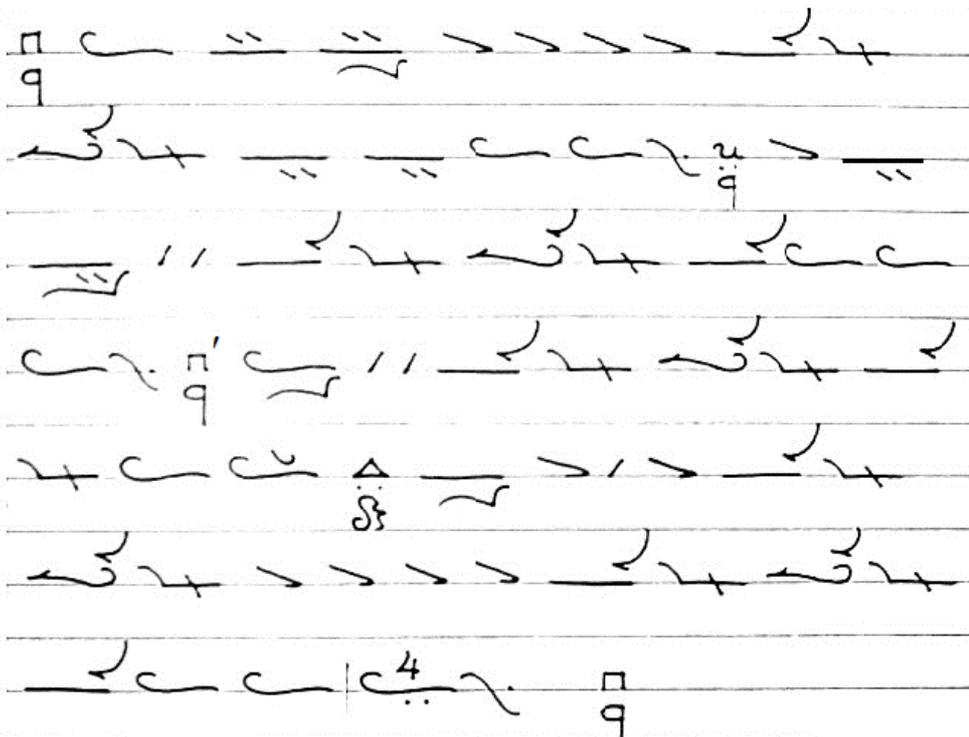
Ejercicio 12A.

Interpretación de las escrituras: $\overset{\cdot\cdot}{\rule{1cm}{0.4pt}}$ y $\overset{\cdot\cdot}{\rule{1cm}{0.4pt}}$

En estas combinaciones, siempre leemos (cantamos) de abajo hacia arriba. En otras palabras, el significado es:

$\overset{\cdot\cdot}{\rule{1cm}{0.4pt}} = \rule{1cm}{0.4pt} \overset{\cdot\cdot}{\rule{1cm}{0.4pt}}$ y $\overset{\cdot\cdot}{\rule{1cm}{0.4pt}} = \overset{\cdot\cdot}{\rule{1cm}{0.4pt}} \rule{1cm}{0.4pt}$

El énfasis (Psifistón \curvearrowright) se refiere al segundo carácter (la segunda nota).

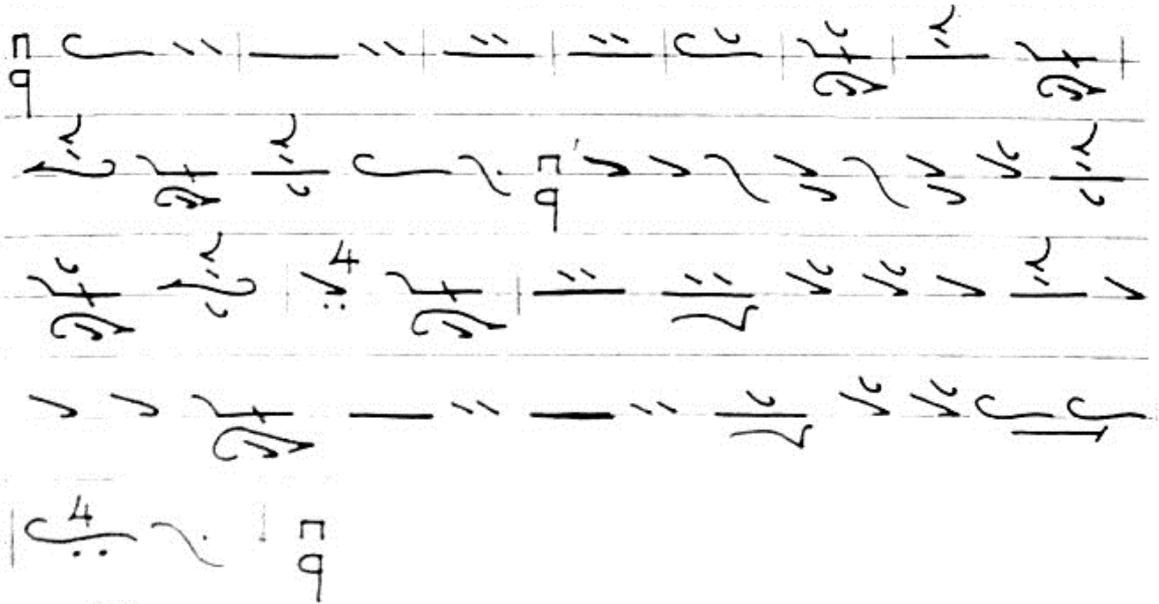
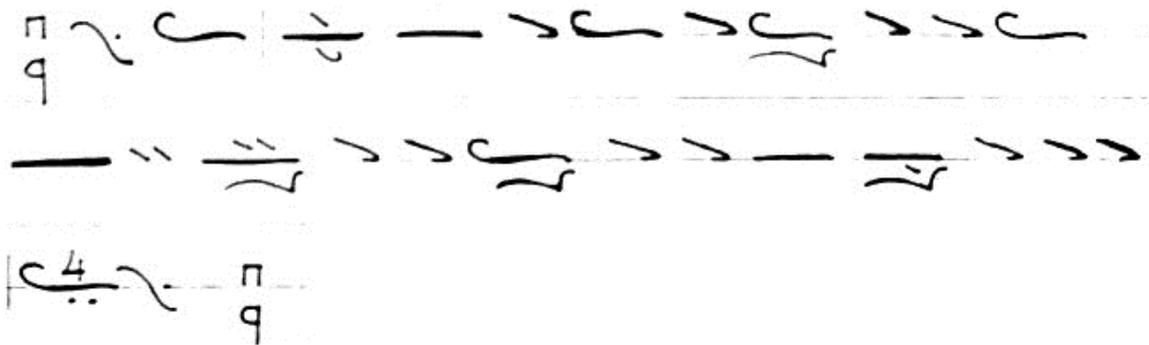
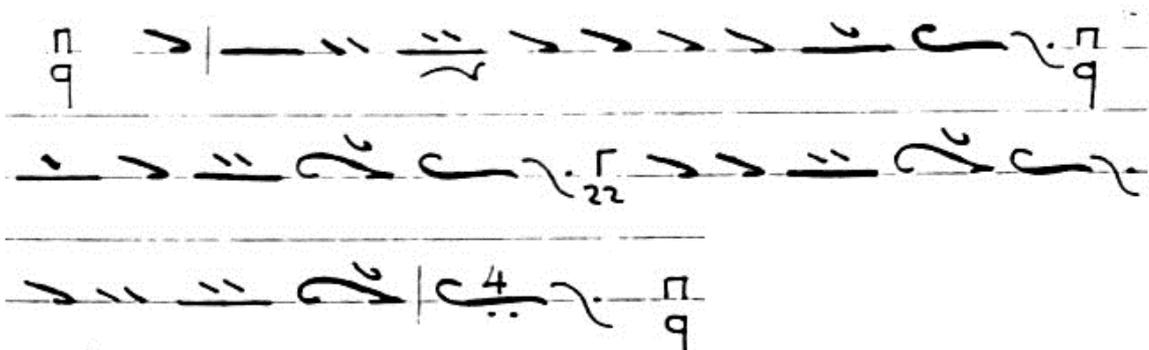

Ejercicio 13.

Handwritten musical score for Ejercicio 13, consisting of eight staves of music. The notation includes various note values (quarter, eighth, and sixteenth notes), rests, and dynamic markings such as p (piano) and f (forte). The score is written in a single system with a key signature of one flat (B-flat) and a time signature of 4/4. The music features a mix of melodic lines and rhythmic patterns, with some staves containing repeated rhythmic figures.

Ejercicio 14.

Handwritten musical score for Ejercicio 14, consisting of four staves of music. The notation includes various note values (quarter, eighth, and sixteenth notes), rests, and dynamic markings such as p (piano) and f (forte). The score is written in a single system with a key signature of one flat (B-flat) and a time signature of 4/4. The music features a mix of melodic lines and rhythmic patterns, with some staves containing repeated rhythmic figures.

Ejercicio 15.**Ejercicio 16.****Ejercicio 17.**

Caracteres que cambian el tiempo

El Gorgón Γ Une 2 notas en una sola pulsación (tiempo).

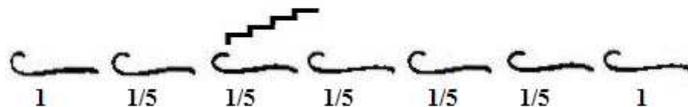
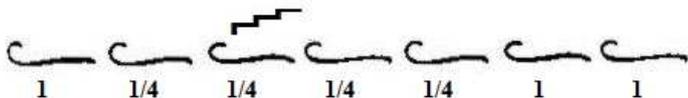
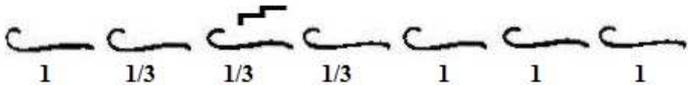
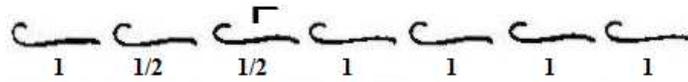
El Dígorgon Γ 3

El Trígorgon Γ 4

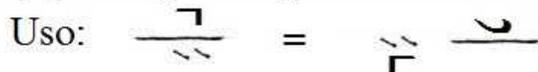
El Tetrágorgon Γ 5

Los cuatro símbolos anteriores se escriben en la segunda nota del grupo afectado.

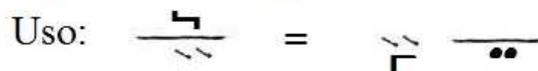
Ejemplos de las duraciones resultantes:

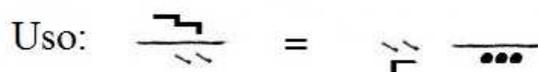
El Argón Γ Une 2 notas en una sola pulsación (tiempo) y prolonga la segunda nota con un tiempo.

El Hemiólion Γ Une 2 notas en una sola pulsación (tiempo) y prolonga la segunda nota con 2 tiempos.

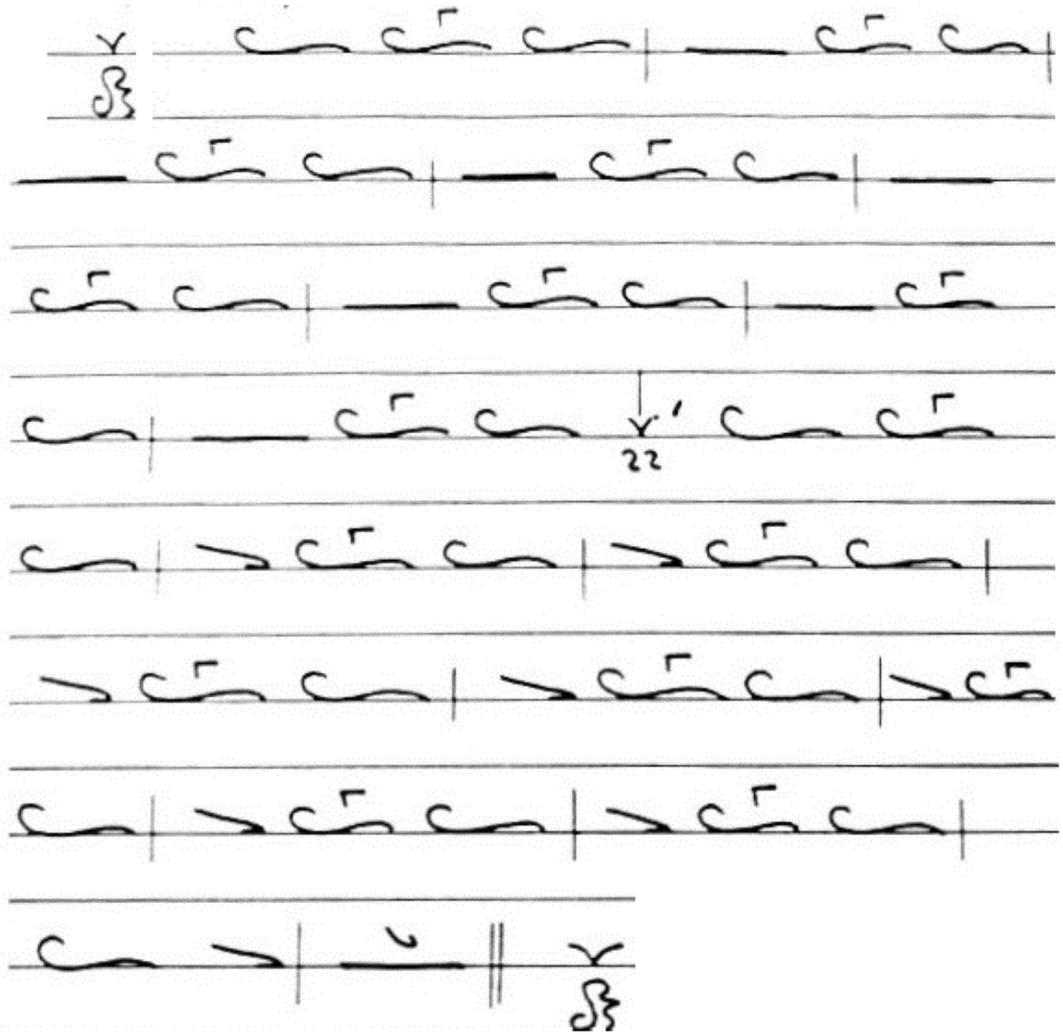
El Díargon Γ Une 2 notas en una sola pulsación (tiempo) y prolonga la segunda nota con 3 tiempos.

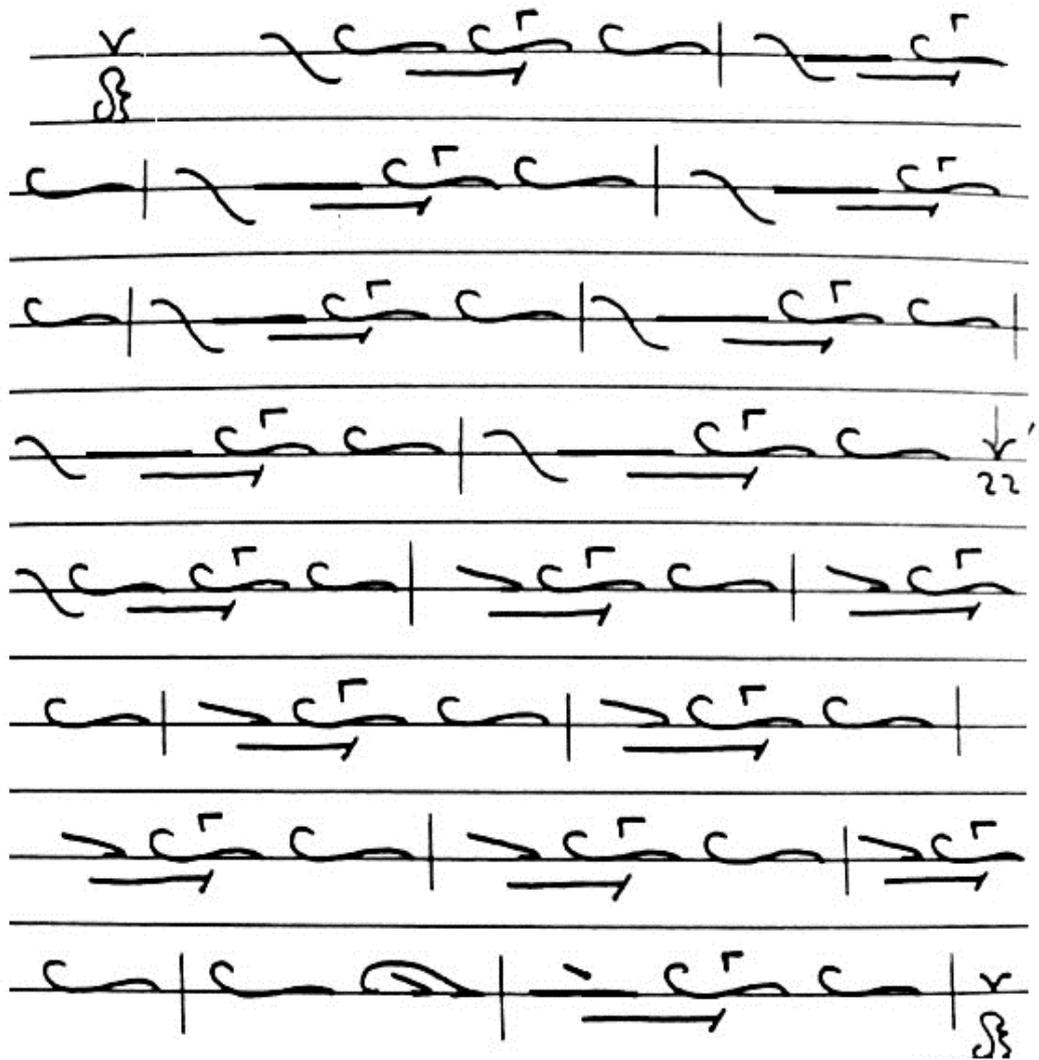
Observación: El Gorgón Γ en las posiciones $\frac{\Gamma}{\sim\sim}$ y $\frac{\Gamma}{\sim\sim}$ siempre pertenece al los Kentímata $\sim\sim$

es decir, $\frac{\Gamma}{\sim\sim}$ = $\sim\sim$ Γ

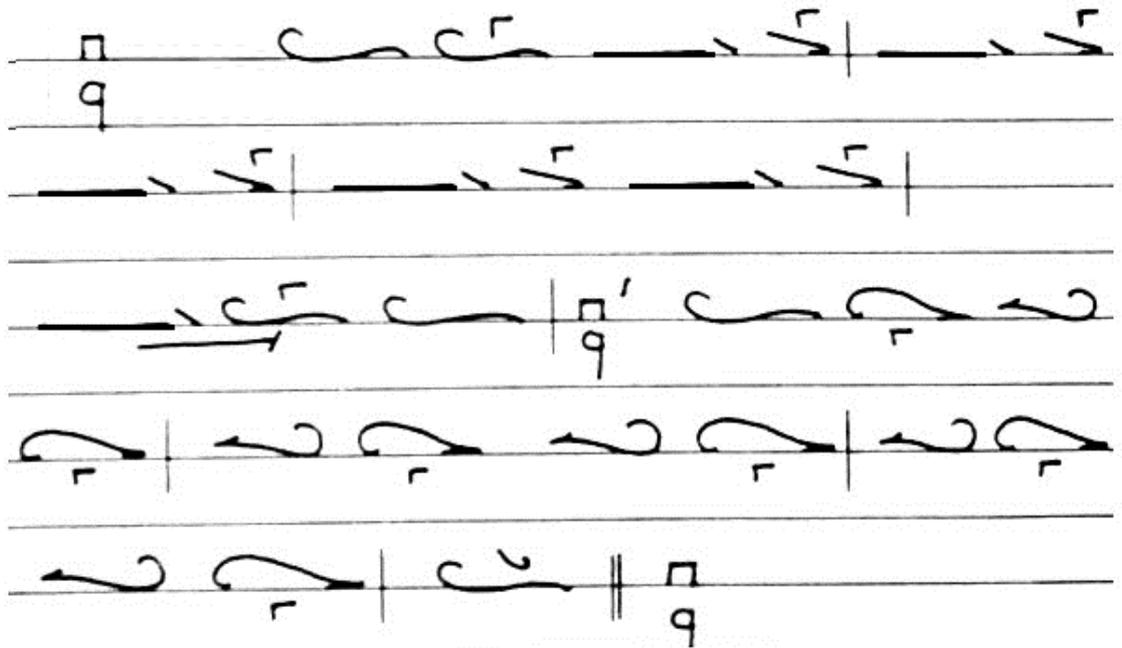
y $\frac{\Gamma}{\sim\sim}$ = Γ $\sim\sim$

Ejercicio 19.

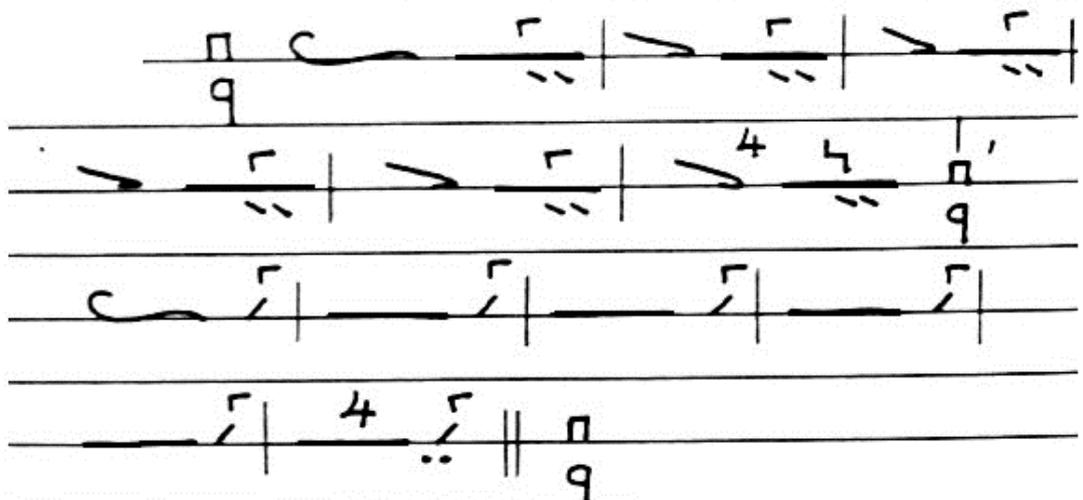
Ejercicio 20.

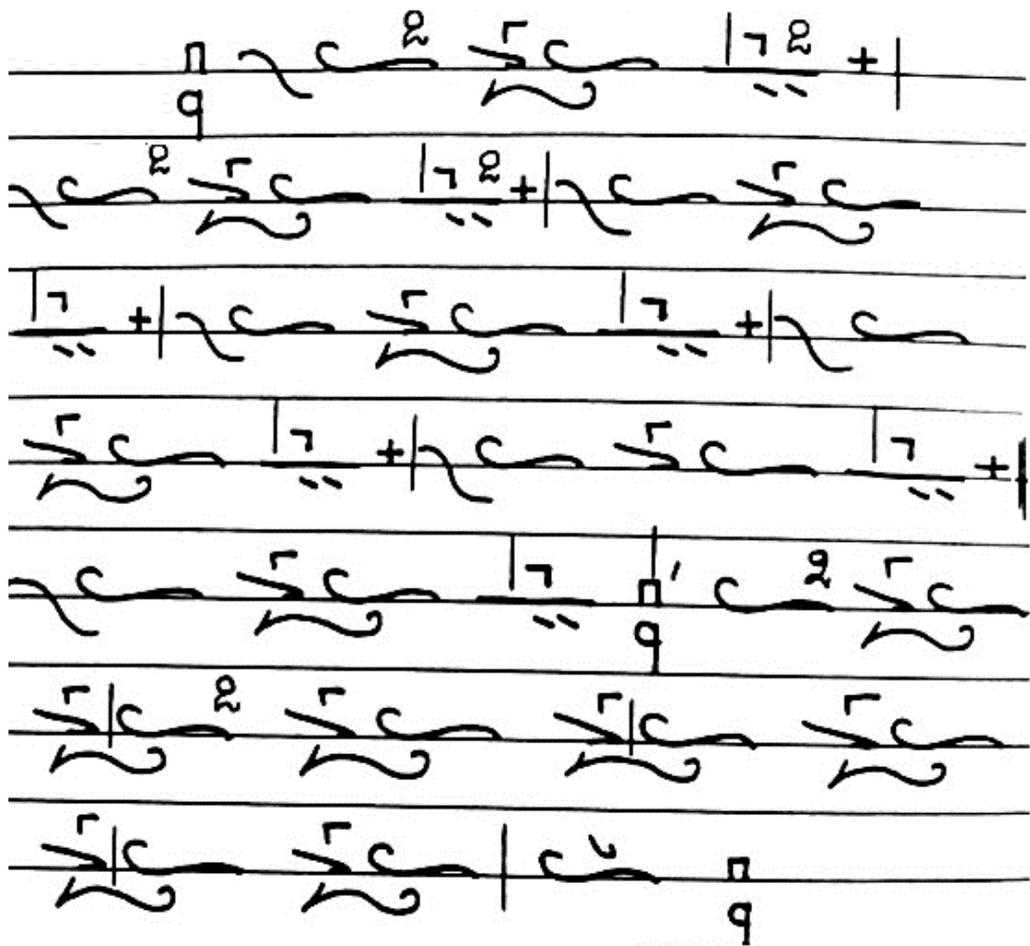
Ejercicio 21.

Ejercicio 22.

Ejercicio 23.

Ejercicio 24.

Handwritten musical notation for Exercise 24, consisting of seven staves. The notation includes various rhythmic symbols such as quarter notes, eighth notes, and rests, along with melodic lines and dynamic markings. The first staff begins with a treble clef and a 4/4 time signature. The notation is dense and appears to be a complex exercise for a specific instrument or voice part.

Ejercicio 25. (en español)

Handwritten musical notation for Exercise 25, featuring lyrics in Spanish. The notation is written on four staves, with the lyrics placed below the notes. The lyrics are: "Dios es el Señor y se nos ha manifestado. Bendito es Él que viene en el Nombre del Señor." The notation includes various rhythmic and melodic symbols, such as quarter notes, eighth notes, and rests, along with dynamic markings and a final cadence symbol.

Dios es el Señor y se
nos ha manifiesta do
Ben di to es Él que vie ne
en el Nom bre del Se ñor.

Ejercicio 26.

Handwritten musical notation for Exercise 26, consisting of 11 staves. The notation includes various notes, rests, and accidentals, with some notes marked with a '2' and a prime symbol (2'). The staves are arranged vertically, and the notation is written in black ink on a white background.

Staff 1: Starts with a square note on the first line, followed by a curved line, a vertical bar line, a horizontal line, a curved line, a vertical bar line, and a square note on the second line with a '2' below it.

Staff 2: Starts with a checkmark, followed by a horizontal line, a vertical bar line, a curved line, a vertical bar line, a checkmark, a vertical bar line, a checkmark, a vertical bar line, and a checkmark.

Staff 3: Starts with a curved line, a vertical bar line, a checkmark, a vertical bar line, a checkmark, a vertical bar line, a curved line, a vertical bar line, and a curved line.

Staff 4: Starts with a checkmark, a vertical bar line, and a checkmark.

Staff 5: Starts with a checkmark, a vertical bar line, a curved line, a vertical bar line, a checkmark, a vertical bar line, a checkmark, a vertical bar line, a checkmark, a vertical bar line, and a checkmark.

Staff 6: Starts with a checkmark, a vertical bar line, and a checkmark.

Staff 7: Starts with a checkmark, a vertical bar line, and a checkmark.

Staff 8: Starts with a checkmark, a vertical bar line, and a checkmark.

Staff 9: Starts with a checkmark, a vertical bar line, and a checkmark.

Staff 10: Starts with a checkmark, a vertical bar line, and a checkmark.

Staff 11: Starts with a checkmark, a vertical bar line, and a checkmark.

Bibliografía:**En griego:**

Θεωρία καί Πράξις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Δ.Γ.Παναγιωτοπούλου.

Θεωρία καί Πράξις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Γ.Ι.Κακουλίδη.

Θεωρητικόν Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ι.Δ. Μαργαζιώτη

Θεωρία καί Μελωδικές Ἀσκήσεις Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Ἰ.Β.Γεννατᾶ.

Ἡ Θεωρία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς στήν Πράξη, Δ.Ἰωαννίδη

En inglés:

Byzantine Music in Theory and in Practice, by Savas I. Savas, Boston 1965.

Reading Psalmodia, David J. Melling

Great Theory of Music by Chrysanthos of Madytos, Translated by Katy G. Romanou 1973.

A Guide to the Music of the Eastern Orthodox Church, N.Lungu, G.Costea, and I.Croitoru.

En francés:

Traite' de Psaltique, Le Pe're J.B.Rebours

En alemán:

Ueber die Altgriechische Musik in der Griechischen Kirche, Dr. J.Tzetzis