

Aspectos comunes y diferenciales entre el habla y el canto

Carmen Lage¹   Helena López Palma²

¹Universidade da Coruña

²Universidade da Coruña

Congreso Internacional de Lingüística Xeral

Universidade de Vigo, 13 xuño 2018

Modalidades del lenguaje humano

El lenguaje natural (LN) y el lenguaje musical (LM) son modalidades que instancian la facultad del lenguaje humano.

Ambos poseen la Propiedad Básica de la facultad del lenguaje

LN y LM proporcionan un mecanismo constructivo que permite generar un número infinito de expresiones estructuradas a partir de un número finito de elementos mínimos, las cuales pueden ser interpretadas en las interfases de cada modalidad.

La gramática consta de

- Un componente computacional que construye las expresiones complejas.
- Un componente interpretativo, que es evaluado por los sentidos, la mente y las pasiones

¿Cuáles son los elementos primarios (átomos) del LN y del LM y las reglas de construcción?

Elementos primarios: el léxico

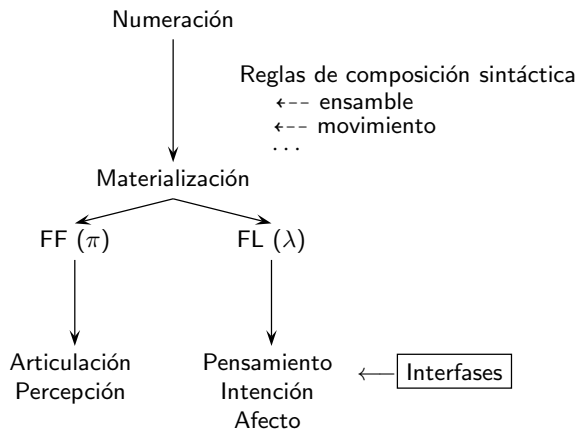
- Categorías léxicas
- Categorías funcionales asociadas a las categorías léxicas

Reglas de composición

- Ensamble externo e interno
- Movimiento
- Borrado de elementos no interpretables en las interfases

- **Propiedades del mundo.** Las categorías léxicas denotan predicados que hacen referencia al mundo. Sus condiciones de verdad pueden ser valoradas como verdaderas o falsas.
- **Frases endocéntricas:** Las palabras se agrupan en frases (sintagmas) endocéntricas mediante la aplicación recursiva de la regla “ensamble” (merge).
- **Oración:** La unidad construida fundamental es la oración. Su núcleo describe un evento en el tiempo.
- **Fonemas:** Las palabras se materializan a través de un repertorio finito de fonemas.

Programa Minimista: Construcción del Lenguaje Natural

Elementos mínimos

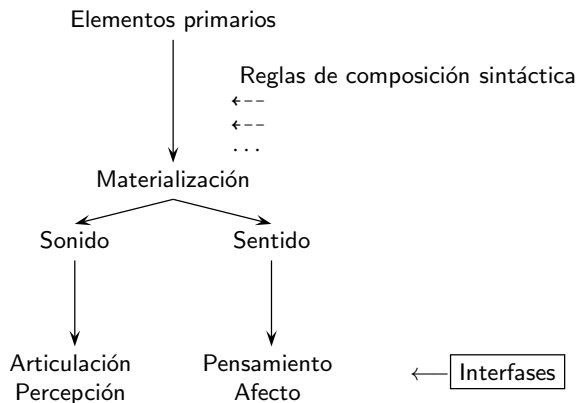
- El motivo (idea nuclear)
- El tiempo

Reglas de composición

- Ensamble
- Formación de frases y de secuencias

- **Significado relacional:** Los elementos simples y los complejos denotan conceptos relacionales. No hacen referencia a un objeto del mundo, sino a un significado funcional.
- **Frases, secuencias, progresiones:** Las reglas de composición construyen frases melódicas y secuencias de acordes o de motivos que transcurren en el tiempo.
- **Conjunto de clases de sonidos:** Los motivos se materializan en los tonos de un repertorio finito de notas de una escala o secuencia fijada inicialmente.

Construcción del Lenguaje Musical

Dependencia estructural

Las reglas que construyen el LN y el LM se rigen por propiedades estructurales e ignoran otras propiedades de la señal que materializa una expresión.

El LN y el LM difieren en las interfases que interpretan las expresiones construidas:

- En el LN, las expresiones generadas por la gramática son interpretadas en la interfase de articulación y percepción de sonidos y en la interfase que asocia la expresión con algún concepto, alguna intención o emoción del hablante. Los conceptos denotan referentes del mundo.
- En el LM las expresiones construidas por el componente computacional son interpretadas en la interfase de interpretación y audición de la música y en la interfase que asocia una expresión musical a un contenido funcional y/o que la vincula a algún afecto. Los conceptos no denotan referentes del mundo.

Comparación Lenguaje Natural, Lenguaje Musical, Lenguaje Formal

- LN asocia un sonido con un sentido. El sentido denota (a) un pensamiento concreto, asociado a un referente del mundo. (b) También denota un contenido afectivo. La expresión es interpretada en la interfase conceptual - intencional y afectiva. El LN es la lengua del pensamiento.
- LF asocia una expresión escrita a un sentido. La expresión denota un pensamiento abstracto. Se interpreta en la interfase conceptual.
- LM asocia un sonido a un sentido. La expresión denota (a) un pensamiento abstracto, no asociado a un referente del mundo. (b) Un afecto. La expresión se interpreta en la interfase conceptual - afectiva.

Comparación de lo denotado por expresiones del LN, LM, LF

	LN	LM	LF
lengua del pensamiento concreto	✓	x	x
lengua del pensamiento abstracto	✓	✓	✓
lengua de las emociones	✓	✓	x

¿En qué aspectos se encuentran el LN y el LM?

- El LN se aproxima al LM en la prosodia. Los rasgos supra-segmentales de una oración, tanto melódicos como rítmicos, pueden expresar un contenido emocional.
- El LM se aproxima al LN en la estructura de sus frases melódicas, que en algunos casos pueden interpretarse como oraciones prosódicas sin palabras.

La música vocal es un género musical que desarrolla ambos aspectos de encuentro entre el LN y el LM:

- La canción
- El aria
- El recitativo

¿Qué toma la música del texto?

- La música toma del texto la estructura sintáctica de la oración, que adapta a la frase musical.
- Además, la música añade a su melodía el contenido veritativo-funcional y afectivo que expresa el texto.

¿Qué toma el texto de la música?

- El texto toma de la música la estructura melódica que o bien resalta la prosodia de la oración o bien la sustituye.
- Además, el texto incrementa con la pasión de la música el significado que expresan sus propias palabras.

¿Qué afectos expresa la música vocal?

- El canto primitivo expresa un afecto de espiritualidad colectiva.
- La canción de amor expresa un sentimiento intenso de afecto (Amancio Prada, Teresa de Jesús: *Vivo sin vivir en mí*. Serrat: *Porque te quiero a tí*. Augusto Algueró *Te quiero*)
- La canción de protesta puede expresar la fuerza de un grito (Raimon: *Al vent*. Nino Bravo: *Libre*. Luis Eduardo Aute: *Al alba*. Rosalía: *A xustiza pola ma*).
- Canción de cuna: Yiddish, canto sefardita.
- Canciones que son juegos de palabras y son soporte para fijar un concepto en la memoria.
- Canciones sin melodía (Leonard Cohen: *Never mind*)

En este trabajo haremos una comparación entre habla y canto con especial atención a aquellos aspectos en los que habla y canto se aproximan a fin de establecer cuáles son los puntos mínimos de conexión y de divergencia.

Los aspectos que trataremos son:

- La estructura métrica
- La estructura melódica
- El repertorio de clases de sonidos: intervalos, modos, escalas, acordes.
- El ámbito de la voz:
Habla: tres alturas: Alto Medio Bajo. Intervalos de 5, 8 y 3 M y m ascendentes y descendentes
Canto: ámbito de entre una octava u octava y media.
- Tonos deslizantes. Tonos discontinuos

Canto primitivo: *Resurrexi*

- *Resurrexi* es un Introito perteneciente al domingo de Resurrección o domingo de Pascua.
- Estos cantos antifonales se caracterizan por la alternancia entre el canto melismático de la Antífona (A) frente a la otra parte del Introito formada por el Versículo (V) o Parte Salmódica (silábico).

Estructura

A (antífona) V1 (versículo 1) A V2 A V3...

Oktoekos bizantino: 8 modos

- dos cuerdas de recitado en cada modo
- ornamentación propia
- ethos expresivo (triste, angelical, solemne...)

**Resurrexi, et adhuc tecum sum,
alleluia: posuisti super me manum
tuam, alleluia: mirabilis facta est
scientia tua, alleluia, alleluia.**

*Ps: Domine, probasti me et cognovisti
me: tu cognovisti sessionem meam et
resurrectionem meam.*

**He resucitado y aún estoy contigo,
alleluia; pusiste sobre mí tu mano,
alleluia: maravillosa se mostró tu
ciencia, alleluia, alleluia.**

*Ps: Señor, me probaste y me has
conocido: has conocido mi abatimiento
y mi resurrección.*

Estructura métrica y ritmo

- Representamos el ritmo musical y el ritmo lingüístico mediante una matriz métrica.
- Cada sílaba está representada en el eje horizontal X mediante una variable x .
- El grado de prominencia se representa en el eje vertical Y. A mayor prominencia, mayor intensidad y posiblemente duración de la posición x .

Estructura métrica: Leonard Cohen, Nevermind

(2) a. *The war was lost*

x:
x: x
x x: x x

b. *Ne ver mind*

x
x x:
x x x:

The war was lost
The treaty signed
I was not caught
I crossed the line

I was not caught
Though many tried
I live among you
Well disguised

I had to leave
My life behind
I dug some graves
You'll never find

Estribillo

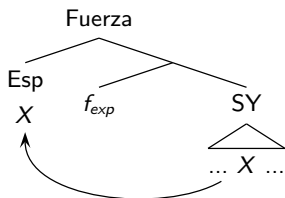
Never mind
Never mind
The war was lost
The treaty signed

...

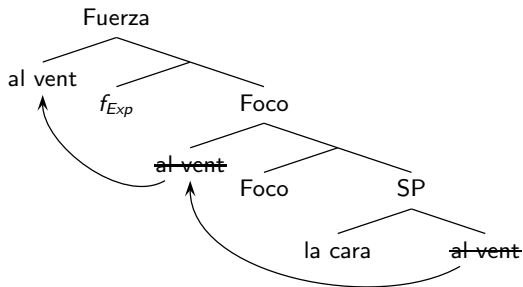
El significado objetivo y el significado afectivo expresados por el texto están realzados por los recursos de prominencia que se asocian a la prosodia de la entonación exclamativa:

- El énfasis en la sílaba que porta mayor prominencia semántica se realiza por medio de la mayor duración de la vocal y el acento de intensidad
- Nota de mayor altura en proporción con el contorno melódico general.

Sintagma Fuerza Expresiva

Raimon, Al vent

Expresivo   Sintagma

Al vent la cara al vent, el cor al vent, les

x x x x x x x x

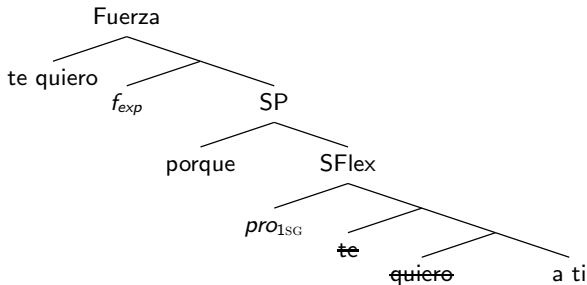
5

mans al vent, els ulls al vent, al vent del mon,

x x x x x x x x

Tema amoroso: Tu nombre me sabe a hierba

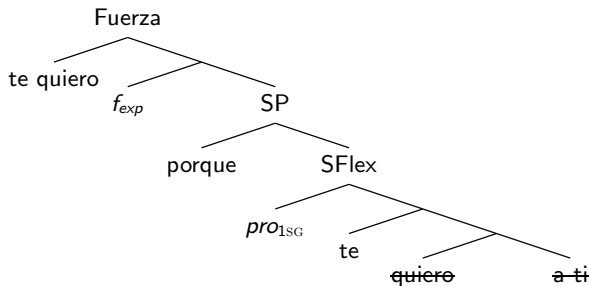
Juan Manuel Serrat: Porque te quiero a ti. Porque te quiero.

♩ = 100

por-que te quie-roa-ti por-que-te quie-ro ce-rré mi puer-tau-na ma - ña-nay mee-chéan-dar
de-jé los mon-tes y me vi-ne a al mar

Tema amoroso: Nino Bravo, Augusto Algueró, Te quiero

Modulación abrupta: sol – sib

♩ = 100

"Ven a mi ya-brá-za - - me" - - Por - que te quie-ro - - te quie-ro, te

5

quie-ro, te quie-ro, te quie-ro, te quie-ro, yhas - tael fin te que - rre

Tema amoroso: Amancio Prada, Teresa de Jesús

Musical score for a vocal line in 4/4 time, bass clef. The tempo is marked *Rubato* with a quarter note equal to 60 (♩ = 60). The dynamics are *leggero* and *tenuto*. The lyrics are: Vi-vo sin vi-vir en mi y tan al-ta vi-da es-pe - ro, que mue - ro por-que no mue - ro.

*Vivo sin vivir en mi
y tan alta vida espero
que muero porque no muero.
(Teresa de Jesús)*

El amor se expresa con intensa fuerza espiritual

Vig-Lid, canción de cuna: partitura

Shlof shoy'n, mayn kind mayn yin-ge-le kleyns, shlis day - ne ey-ge-lekh tsu ikh vel dir koyfn a

6

fer - dia sheyns shlof zhe - mir, ay - lyu - lyu - lyu - ikh

9

vel - dir koyfn a fer - dia sheyns shlof zhe - mir, ay - lyu - lyu - lyu.

Vig-Lid, Canción de cuna: texto

*Shlof shoyn, mayn kind, mayn yingele
kleyns,
shlis dayne eygelekh tsu –
ikh vel dir koyfn a ferdl a sheyns,
shlof zhe mir, ay-lyu-lyu-lyu.*

Sleep already, my child, my little boy,
Close your dear little eyes –
I will buy you a beautiful horse,
Sleep for me, ay-lyu-lyu-lyu.

Mo asapro

♩ = 130

Mo a-sap-ro mo a-dab-ro os-cho os-cho yam ta-ra-ri-ya ver ken zo-gn ver ken re-dn

4

vos - ens ba-dait vos - ens ba-dait e-ner iz doch Got un vai-ter ke - ner un

8

vai-ter ke - ner Mo a-sap-ro-mo a-dab-ro os-cho os-cho yam ta-ra-ri-ya

11

ver ken zo - gn ver ken re - dn vos - tzve ba-dait vos - tzve ba-dait

14

tsve zen-en di lu-chos un Got iz e - ner un vai-ter ke - ner

Mo adabro, Quién puede decir

*Mo adabro, mo asapro,
oydkho, oydkho, yom-ta-di-da-da,
ver ken redn, ver ken zogn,
vos di eyns batayt, vos di eyns batayt?
Eyner iz Got un Got iz eyner
un vayter keyner.*

Who can say, who can tell,
Once again, once again,
Who can say, who can tell
What one means, what one means?
One is God and God is one
And there is no-one else.

Tum balalayka

$\bullet = 135$

Shtey - ta bo - kher un - er trakht, trakht un trakht a gan - tse nakht,

8

ve-men tzu ne - men un nit far - she - men ve-men tzu ne - men un nit farshemrn.

16 Estribillo

tum-ba-la tum-ba-la tum-ba - la - lay - ka tum-ba-la tum-ba-la tum-ba - la - lay - ka

24

tum-ba-la - lay - ka shpil ba-la - lay - ka shpil-ba-la - lay - ka frey-lekh-sol-zayn

Tum balalayca, toca, balalaica

*Shteyt a bokher un er trakht,
trakht un trakht a gantse nakht
vemen tzu nemen un nit farshemen,
vemen tzu nemen un nit farshemen.*

*Tum-bala, tum-bala, tum-balalayka,
tum-bala, tum-bala, tum-balalayka,
tum-balalayka, shpil balalayka
shpil balalayka, freylekh zol zayn*

A young man stands and thinks
Thinks and thinks all night
Whom to marry and not to shame,
Whom to marry and not to shame.

Tum-bala...
Tum-bala...
Tum balalayka, play balalayka,
Play balalaika, let us be merry.

Muchas gracias