

ARMONÍA I

Identificación de la asignatura

Asignatura: Armonía I			
Materia: Lenguajes y técnicas de la Música	Departamento: Composición		
ECTS: 4	Carácter de la asignatura: Formación básica		
Tipo asignatura: teórico-práctica	Duración: anual		
Ubicación temporal: Curso 1º, especialidad de Interpretación, todos los itinerarios excepto Clave y Órgano			
Horas lectivas: 2h lectivas semanales	Aulas: 1.03, 1.06 y 1.07		
Profesores	Daniel Roca Arencibia	@	daniel.rocare@educa.jcyl.es
	Diana Pérez Custodio	@	diana.percus@educa.jcyl.es
	Ángel Javier Liz Gutiérrez	@	ajliz@educa.jcyl.es

Introducción

Dentro del Programa general de las especialidades instrumentales, la asignatura de Armonía busca el desarrollo de las capacidades necesarias para investigar en el repertorio de la tradición musical europea (desde el Barroco tardío hasta el final de Romanticismo) a través del razonamiento analítico y de la práctica compositiva. En la medida de lo posible, la asignatura se orientará hacia las especialidades instrumentales del alumnado.

Contenidos

La armonía y su visión histórica

1. Conceptos
2. Análisis y escritura
3. Sistemas de representación de los procesos armónicos (Módulo 10)

1) CONCEPTOS

Elementos de armonía tonal

- Morfología de los acordes en la tonalidad mayor y menor. Grados y funciones
- Conducción de voces en distintas disposiciones
- Estructuras armónicas tonales y cadencias
- Enriquecimientos armónicos dentro de una tonalidad: la familia de la Dominante.
Dominantes y Subdominantes Secundarias. Intercambio modal, Acordes alterados y enarmonías
- Modulación: concepto de región. Técnicas de modulación
- Modos y armonía modal

2) ANÁLISIS Y ESCRITURA

1. La evolución estilística de la escritura tonal desde el Barroco hasta el final del Romanticismo, hacia 1900 (dentro de las prácticas propuestas se podrán elegir las más adecuadas a la conformación del grupo a nivel analítico o en la práctica instrumental, sin tener que agotarlas todas, si bien será necesario tratar cada uno de los apartados numerados)
 1. El Barroco: la práctica del bajo cifrado. El estilo coral de J. S. Bach. La escritura armónica a instrumento solo.
 2. El concepto armónico-motívico en la estructura formal y temporal en el Clasicismo. El canon clásico sobre armonía fija. El acompañamiento pianístico a una melodía.
 3. La adaptación armónico-formal del texto poético en el Romanticismo. El estilo “Romanza sin palabras”.
 4. La ampliación del espacio armónico en el Romanticismo tardío. Disolución de la tonalidad. Eliminación de las funciones y la invención de nuevas formas de acordes «por sí mismos».
2. Estructuras melódico-armónicas modales. Modos “naturales” y sintéticos.

3) SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

1. SISTEMAS Y MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS PROCESOS ARMÓNICOS.
 - I. La técnica del Bajo continuo como técnica de ejecución musical. El bajo cifrado.

- II. J.Ph. Rameau (1683-1764): Acorde Perfecto Mayor. Bajo fundamental y real, la inversión de los acordes y conexión de los grados. Teoría de los grados y cifrados correspondientes
- III. H. Riemann (1849-1919): La dualidad armónica y funcional. La tríada Mayor como unidad natural. Apuntes breves y mínimos sobre la evolución de la armonía funcional y su cifrado. Los predecesores y sucesores de Riemann. Teoría funcional y cifrado correspondiente
- IV. Schoenberg (1874-1951): Las funciones estructurales de la Armonía (entre 1947 y 1948). Concepto de región y armonía estructural. Monotonalidad y unidad formal en la percepción auditiva.
- V. Diether de la Motte. "Práctica común" y diversos estilos armónicos tonales. Evolución del cifrado funcional de Riemann (acordes $^{\flat}D^{\vee}$, $^{\flat}D^7$ y $^{\flat}DD^{\vee}$.)

Competencias / Resultados del aprendizaje

1. Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o pedagógica / Utilización de los conocimientos adquiridos en esta asignatura en trabajos escritos, así como en la interpretación de obras y en su análisis y explicación oral o escrita.
2. Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras / Identificación y comprensión de los procedimientos estudiados a través de la audición y el análisis.
3. Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical / Utilización de los elementos y procedimientos estudiados en esta asignatura en trabajos escritos a partir de pautas dadas.
4. Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de las obras correspondientes / Reconocimiento de los diferentes procedimientos utilizados en obras representativas de las diferentes épocas y estilos de la música occidental.
5. Conocer la estructura musical de las obras de los distintos repertorios de la tradición occidental, con capacidad de valorar plenamente sus aspectos sintácticos y sonoros / Reconocimiento de los elementos básicos de la armonía tonal y de sus distintas formas de organización en las diferentes épocas y estilos de la música occidental.

6. Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente / Realización de trabajos de armonía a partir de pautas o ejemplos propuestos.
7. Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales musicales con rigor / Explicación y análisis de obras musicales diferenciando sus principales aspectos y características.
8. Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo / Conocimiento de los diferentes estilos de la música occidental.
9. Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa / Reconocimiento y análisis de las principales características y aspectos presentes en obras representativas de las diferentes épocas y estilos de la música occidental.

Metodología y actividades formativas

La secuenciación de la asignatura podrá combinar los diversos apartados (conceptos, práctica y sistemas y métodos de representación) de manera libre, a criterio del profesor y según las características del grupo.

La asignatura consistirá en clases teórico – prácticas donde se impartirán los contenidos y se realizarán una serie de actividades que favorezcan la asimilación de la materia.

Todos los trabajos y ejercicios se entregarán en formato pdf a través de la plataforma que considere oportuna el docente.

Metodología		Horas estimadas de dedicación		
		Presenciales	Trabajo autónomo	Total
1	Clases teórico – prácticas	60h		60h
2	Evaluaciones	10h		10h
3	Estudio personal		50h	50h
TOTALES		70h	50h	120h

Evaluación

Asistencia a clase:

La asistencia a clase es obligatoria. No se podrá faltar a más del 20% de las clases sin la debida justificación. En caso de hacerlo, se perderá la posibilidad de evaluación continua.

Criterios de evaluación generales:

La evaluación será un proceso continuo que considerará los progresos de cada estudiante a lo largo del curso académico y se hará con arreglo a los siguientes criterios:

- Respecto a la escritura se valorará la adecuación estilística de los procesos armónicos y la coherencia entre el material dado y su realización.
- Respecto al análisis armónico se valorará la claridad y organización de los diferentes niveles de análisis, desde el acorde hasta la trayectoria armónica general.
- Se valorará la asistencia, seguimiento de las clases y la realización de los ejercicios propuestos semanalmente.
- Asimismo se valorará la superación de las pruebas de contenido práctico/teórico que se ajustarán a los contenidos temáticos desarrollados durante el curso.
- Con carácter general se aplicarán los siguientes criterios:
 - Al comenzar del curso, se realizará una evaluación inicial con una función diagnóstica.
 - Se valorará el progreso de cada estudiante respecto al punto de partida establecido en la evaluación inicial en la entrega de los trabajos de análisis y escritura que se establezcan.
 - También se valorará la observación del trabajo diario del alumno en clase (intervenciones, trabajo individual, actitud).
 - El análisis de las tareas realizadas en clase, comprobando la capacidad para la expresión escrita, la organización de ideas y conceptos, la claridad en la exposición, etc.

Sistemas de evaluación	%
Participación en clase	10 %
Trabajos realizados durante el curso	40 %
Pruebas escritas	50 %
TOTAL	100%

Sistema de evaluación en junio (ordinaria):

La participación y rendimiento en clase será recogida a lo largo del curso por el profesor. A lo largo del curso deberán realizar dos exámenes. En caso de haber perdido la evaluación continua, se realizará un examen y se presentará un dossier de trabajos que abarquen las principales materias tratadas durante el curso. Es necesario que el alumnado en esta situación contacte con el profesorado con la debida antelación a fin de determinar el número, contenido y formato de dichos trabajos, que en todo caso deberán presentarse analizados.

Sistemas de evaluación	%
Presentación de trabajos	40 %
Examen	60 %
TOTAL	100%

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria):

En septiembre se realizará un examen y se presentará un dossier de trabajos que abarquen las principales materias tratadas durante el curso. Es necesario que el alumnado en esta situación contacte con el profesorado con la debida antelación a fin de determinar el número, contenido y formato de dichos trabajos, que en todo caso deberán presentarse analizados.

Sistemas de evaluación	%
Presentación de trabajos	40 %
Examen	60 %
TOTAL	100%

Calendario de las evaluaciones: El previsto en el calendario académico vigente.

Recursos:

Bibliografía básica:

De la Motte, Diether: Armonía. Editorial Labor, S.A., 1989.

Schoenberg, Arnold:

1. Funciones estructurales de la Armonía. Barcelona, Labor, 1990.
2. Fundamentos de la composición musical. Real Musical, 1989.

Bibliografía complementaria:

Alain, Olivier: L'harmonie. P.U.F. Paris, 1981.

Bartoli, Jean-Pierre: "Le chiffrage harmonique dans l'analyse tonale" Analyse musicale-1er trimestre 1993/5.

Beach, David:

1. Journal of Music Theory Vol. 11, No.1. (Spring, 1967), pp. 2-31.
2. "The Origins of Harmonic Analysis" Journal of Music Theory, Vol. 18, No. 2. (Autumn, 1974), pp. 274-306.

Bent, Ian: Análisi musicale. Imanuali EDT/SIdM, 1980.

Berry, Wallace: Structural functions in music. Dover Publications, Inc., New York, 1976.

Bosanquet, R. H. M.:

1. "On Some Points in the Harmony of Perfect Consonances" Proceedings of the Musical Association, 3rd Sess. (1876 - 1877), pp. 145-153.
2. "Temperament; Or, the Division of the Octave" Proceedings of the Musical Association, 1st Sess. (1874 - 1875), pp. 112-158.

Brunswick, Mark: "Tonality and Perspective" The Musical Quarterly, Vol. 29, No. 4. (Oct., 1943), pp. 426-437.

Bukofzer, Manfred F.: La música en la época barroca. De Monteverdi a Bach. Madrid, 1986

Caplin, William: "Tonal Function and Metrical Accent: A Historical Perspective" Music Theory Spectrum, Vol. 5. (Spring, 1983), pp. 1-14.

Chailley, Jacques:

1. Explique l'harmonie?. Ed. Rencontre, 1967.
2. Traité historique d'analyse harmonique (1951). Alphonse Leduc, 1977 (nouvelle édition entièrement refondue).
3. Traité d'harmonie au clavier. Éditions Choudens, 1977.
4. L'art de la Fugue de J.S. Bach. París, 1971.
5. Les chorals pour orgue de J.S. Bach. París, 1974.

Collected writings of the ORPHEUS Institute, Belgium: Towards Tonality. Leuven University Press, 2007.

Corten, Walter: "Fatto per la notte di Natale: le Concerto opus VI n°8 de Corelli" Analyse musicale- 4e trimestre 1992/5.

Dahlhaus, Carl:

1. La tonalité harmonique (1967). Mardaga, 1993.
2. "Schoenberg and Schenker" Proceedings of the Royal Musical Association, Vol. 100. (1973 - 1974), pp. 209-215.

Damschroder, David : Thinking about harmony. Cambridge, 2008.

De la Motte, Diether: (1998): Contrapunto. Barcelona, IdeaBooks. (ed.or. 1979)

Desportes, Yvonne, Bernaud, Alain: Manual Práctico para el reconocimiento de los estilos, desde Bach hasta Ravel. Real Musical, 1995.

Dufourt, Hugues: Mathesis et subjectivité. Essai sur les principes de la musique. Éd. MF, 2007.

Durutte, Camille (1855): Technie ou Lois générales du système harmonique. Éditions Rousseau-Pallez, Paris.

Einstein, Alfred: La música en la época romántica (1947). Alianza Editorial, 2004.

Eytan, Agmon: "Functional Harmony Revisited: A Prototype-Theoretic Approach" Music Theory Spectrum, Vol. 17, No. 2. (Autumn, 1995), pp. 196-214.

Floros, Constantin(1985): Gustav Mahler, The Symphonies. English-language translation (1993), Amadeus Press, 1997, 2000.

Forte, A.; Gilbert, S. E. (1992): Introducción al análisis schenkeriano. Barcelona, Labor.

Gervais, Françoise: Étude comparée des langages harmoniques de Fauré et de Debussy. Richard-Masse Editeurs, 1971

Grabner, Hermann: Teoría general de la música. Ediciones Akal, 1997.

Grabócz, Márta: Morphologie des oeuvres pour piano de Liszt. Influence du programme sur l'évolution des formes instrumentales. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1986.

Gut, Serge:

1. "Plaidoyer pour une utilisation pondérée des principes riemanniens d'analyse tonale" Analyse musicale -1er trimestre 1993/13.
2. Les interférences du chiffrage d'accord, du cifraré de denigre et de la dénomination fonctionnelle en analyse harmonique. Musurgia, 2006, volume XIII, n°1.
3. "Schenker et la "schenkéromanie": essai d'appréciation d'une méthode d'analyse musicale" Revue de musicologie, T. 82e, No. 2e. (1996), pp. 344-356.

Harrison, Daniel: Harmonic function in chromatic music. The University of Chicago Press, 1959.

Hindemith, Paul : Armonía tradicional. Melos Ediciones Musicales S.A. – Buenos Aires, 2008.

Koechlin, Charles:

1. Traité de l'Harmonie (3vols.). Éd. Max Eschig, Paris.
2. Étude sur le Choral d'école, d'après J.S. Bach. HEUGEL, Editeur, Paris, 1929.

Kopp, David: Chromatic transformations in nineteenth-century music. Cambridge, 2002.

Kühn, C. (1992): Tratado de la forma musical . Barcelona, Labor.

Larue, J.: Análisis del estilo musical. Ed. Labor. Barcelona, 1989.

Lenormand, René: L'harmonie moderne. Éd. Max Eschig, 1912.

Ligeti, György: "Convention et originalité, La "Dissonance" dans le Quatuor à cordes en Do majeur, K. 465 de Mozart (1900)" Cet article est paru pour la première fois dans le numéro spécial de janvier-février 1991 de la Österreichische Musikzeitschrift de Vienne, entièrement consacré à Mozart.

Meeùs, Nicolas: "Du bon usage de l'analyse schenkerienne" Analyse musicale-1er trimestre 1993/21.

Mersenne, Marin: Traité de l'harmonie universelle. Paris, 1636/1637.

Messiaen, Olivier:

1. Traité de rythme, de couleur et d'ornithologie, tome IV, (1949 – 1992). Alphonse Leduc & Cie.
2. Technique de mon langage musical (2 vols.) Leduc. Paris, 1966.
3. Vingt Leçons d'Harmonie. Leduc. Paris.

Molina, E., Cabello, I. y Roca, D. Armonía 1 y 2, Madrid, Enclave Creativa, 2007

Molina, E, y Roca, D: Vademécum Musical. Madrid, Enclave Creativa, 2006

O'Connell, Jeremy Day: "The Rise of [^]6 in the Nineteenth Century" Music Theory Spectrum, Vol. 24, No. 1. (Spring, 2002), pp. 35-67.

Owen, Harold: Modal and tonal counterpoint, from Josquin to Stravinsky. Schirmer, 1992.

Persichetti, Vincent: Harmony. Creative aspects and practice. W.W. Norton & Copmany, 1961.

Piston, W.: Armonía, Barcelona, Idea Books, 2001

Piston,, W.: Contrapunto, Barcelona, Idea Books, 2001

Rameau, Jean-Philippe,

1. Traité de l'harmonie, Paris, 1722.
2. Nouveau Systeme de Musique théorique, Paris, 1726.
3. Génération Harmonique, Paris, 1737.
4. Démonstration du principe de l'harmonie, Paris, 1750.

Rehding, Alexander: Through Riemann and the birth of modern musical thought. Cambridge, 2003.

Reger, Max: Contribuciones al estudio de la modulación. Real Musical, Madrid, 1978.

Roca, Daniel (2018): Materiales básicos de análisis. Curso 2023-2024 Autoedición.

Reicha, Antoine: Cours de composition musicale

Riemann. Hugo:

1. Bajo cifrado. Editorial Labor, S.A.: Barcelona, 1927.
2. Dictionary of music. Augener & CO., London.
3. Harmony simplified. Augener Limited, London

Rimsky-Korsakov, Nicolai: Tratado práctico de Armonía. Ricordi Americana S.A.E.C., 1947.

Rosen, Charles:

1. El estilo clásico, Haydn, Mozart, Beethoven. Alianza Música, 2003.
2. Formas de sonata. SpanPress, Universitaria, 1998.

Rothgeb, John: "Strict Counterpoint and Tonal Theory" Journal of Music Theory, Vol. 19, No. 2. (Autumn, 1975), pp. 260-284.

Salzer, F.; Shachter, C. (1999): El contrapunto en la composición. Barcelona, Idea Books.

Schnapper, Laurees: "L'idée de modèle dans le principe de la chaconne" Analyse musicale-1er trimestre 1991/79.

Schenker, Heinrich:

1. L'écriture libre, volumes 1, 2. Mardaga,
2. Tratado de Armonía. Real Musical. Madrid, 1990.

Schoenberg, A.:

1. Tratado de Armonía. Madrid, Real Musical, 1974.
2. Le style et l'idée. Éditions Buchet/Chastel, 1994.

Westerby, Herbert: "The Dual Theory in Harmony" Proceedings of the Musical Association, 29th Sess. (1902 - 1903), pp. 21-72.

William, C, Mickelsen: Hugo Riemann's Theory of Harmony. University of Nebraska Press, 1977.