

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: 2.03, 1.06 y 1.07	
Profesores	Cesar Aliaj Gorishti	@	caliaj@mac.com
	Álvaro Martín Sánchez	@	alvaromartinsanchez@coscyl.com

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.

Contenidos

1. **Conceptos fundamentales de armonía y su visión histórica**
 1. La parte teórica (Módulo 1 – 8)
 2. Escritura (Módulo 9)
 3. Sistemas de representación de los procesos armónicos (Módulo 10)

1) LA PARTE TEÓRICA

1. **MÓDULO I: La morfología de los acordes. Su posición en la escala musical y su función.**
2. **MÓDULO II: Tonalidad. La dualidad Mayor-menor.**
3. **MÓDULO III: Conducción de las voces y las voces exteriores.**
4. **MÓDULO IV: Conclusiones, cadencias y las funciones estructurales.**
5. **MÓDULO V: Acordes disonantes.**

6. MÓDULO VI: Acordes alterados y la dualidad enarmónica. El cromatismo y la tonalidad extendida.
7. MÓDULO VII: La modulación, sus tareas y sus técnicas (I).
8. MÓDULO VIII: La modulación, sus tareas y sus técnicas (II).

2) ESCRITURA

1. MÓDULO IX: La evolución estilística de la escritura tonal desde el Barroco tardío, alrededor de 1700, hasta el final del Romanticismo, hacia 1900.
 1. El Barroco tardío: entrelazamiento de las melodías en el estilo armónico de J.S. Bach.
 2. El concepto armónico-motívico en la estructura formal y temporal en el Clasicismo.
 3. La adaptación armónico-formal del texto poético en el Romanticismo.
 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».

3) SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN

1. MÓDULO X: SISTEMAS Y MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS PROCESOS ARMÓNICOS.

- *"L'initiative de traiter dorénavant la théorie de l'harmonie comme une science de la signification des harmonies pour la logique de la composition musicale est due a Rameau; cette gloire lui revient en tout cas, même si son système ne peut pas être considéré comme achevé."* - H. Riemann

Riemann

- *"Il semble bien établi que Jean-Philippe Rameau est le fondateur de la théorie de l'harmonie moderne."* - Carl Dalhaus

- *"Jean Philippe Rameau-Hugo Riemann-Wilhelm Maler constituyen las tres etapas principales del desarrollo de un sistema de representación de los procesos armónico-funcionales."* - Diether de la Motte

Motte

- I. La técnica del Bajo continuo como técnica de ejecución musical. **El bajo cifrado.**
- II. **J.Ph. Rameau (1683-1764):** cuya obra capital, *"Traité de l'harmonie reduite à ses principes naturels"*, pondría los cimientos de todos los sistemas posteriores. Acorde Perfecto Mayor. El bajo fundamental y real, la inversión de los acordes y conexión de los grados.
- 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.

IV. **Schoenberg (1874-1951):** *Funciones estructurales de la Armonía* (entre 1947 y 1948).

Una aproximación de las relaciones musicales en función de los múltiples elementos conformantes. La explicación de las regiones armónicas en su interrelación estructural. El uso de la armonía como base y columna vertebral de todos los propósitos formales. Este tratamiento del hecho armónico (la *monotonalidad*) garantizaría el entendimiento de la unidad formal de la obra y el que “explicaría” el sentido unitario subyacente en la percepción auditiva.

V. **Diether de la Motte.** La enseñanza centrada en la música y una forma de hacer más artística. La introducción de la clasificación de los acordes $^{\circ}D^{\vee}$, $^{\circ}D^7$ y $^{\circ}DD^{\vee}$.

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

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

Evaluación

Asistencia a clase: Obligatoria.

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:

- o Respecto a la escritura se valorará la adecuación estilística de los procesos armónicos y la coherencia entre el material dado y su realización.
- o Respecto al análisis armónico se valorará la claridad y organización de los diferentes

niveles de análisis, desde el acorde hasta la trayectoria armónica general.

- o Se valorará la asistencia, seguimiento de las clases y la realización de los ejercicios propuestos semanalmente.
- o La superación de las pruebas de contenido práctico/teórico que se ajustarán a los contenidos temáticos desarrollados durante el curso.
- o Con carácter general se aplicarán los siguientes:
 - Al comenzar del curso, se realizará una evaluación inicial con una función principalmente diagnóstica.
 - Se valorará el progreso de cada estudiante respecto al punto de partida establecido en la evaluación inicial.
 - 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	%
Pruebas escritas	80%
Control del rendimiento en clase	20%
TOTAL	100%

Sistema de evaluación en junio (ordinaria):

La materia se dividirá en dos bloques a lo largo del curso, distribuidos temporalmente de octubre a febrero y de febrero a junio. La superación del examen de febrero supondrá la exención de la materia correspondiente a dicha prueba en la convocatoria de junio. En caso de no superar este examen, será necesario realizar en junio una prueba correspondiente a dicha materia.

Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria):

En septiembre sólo será evaluable la prueba escrita, que constituirá el 100 % de la calificación.

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:

Adorno, Th. W. : *Monografías Musicales*. Ediciones Akal, 1971.

Ansermet, Ernest: *Les fondements de la musique dans la conscience humaine*. Langages. À la baconnière, Neuchatel.

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

Aristides Quintiliano: *De Musica*. Hay ed. casto en Ed. Gredos.

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

Bastian, René: "Figurations et notations de l'objet musical" *Cahiers Gutenberg* n°32- actes du congrès GUT'99, Lyon, mai 1999.

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: *Analisi 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.

Boulez, Pierre:

1. *Points de repère/imaginer*. Christian Bourgois Éditeur, 1995.
2. *Regards sur autrui*. Christian Bourgois Éditeur, 2005.

Boyd, Malcolm: *Bach*. Barcelona, 1985.

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.

- Cipriani, A., Giri, M.: *Electronic music and sound design*. ConTempoNet s.a.s., Rome (Italy), 2009.
- 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.
 3. *Les drames musicaux de Richard Wagner*. Mardaga, 1971.
- Dalbavie, Marc-André: *Pour sortir de l'avant-garde*. I.R.C.A.M. Christian Bourgeois Editeur, 1991.
- Damschroder, David : *Thinking about harmony*. Cambridge, 2008.
- De la Motte, Diether: (1998): *Contrapunto*. Barcelona, IdeaBooks. (ed.or. 1979)
- Descartes, René, *Musicae Compendium*. 1618, Utrecht, 1650, Amsterdam, 1656 y 1683. Trad. inglesa de William Brouncker (ed.), *Renatus Des-Cartes excellent compendium of music*. Londres, 1653. Traducción española de P. Flores y C. Gallardo, Tecnos, Madrid, 1992.
- 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.
- Fauvel, John / Flood, Raymond / Wilson, Robin: *Music and Mathematics, from Pythagoras to fractals*. Oxford, 2003.
- Fichet, Laurent: *Les théories scientifiques de la musiques, XIXe et XXe siècles* Librairie J.Vrin, 1996.
- 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
- Goldáraz Gaínza, J.Javier: *Afinación y temperamentos históricos*. Alianza Editorial, 2004.
- 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.
- Harnoncourt, Nicolaus:
1. *La música como discurso sonoro*. Acantilado, Barcelona, 2006.
 2. *El diálogo musical. Reflexiones sobre Monteverdi, Bach y Mozart*. Paidós, 2001.
- Harrison, Daniel: *Harmonic function in chromatic music*. The University of Chicago Press, 1959.
- Heffernan, James: "On Musical Beats and Their Relation to Consonance and Dissonance" *Procee-dings of the Musical Association*, 14th Sess. (1887 - 1888), pp. 1-21.

- Helmholtz, Hermann: *On the sensations of tone*. Dover publications, inc., New York, 1954.
- Hindemith, Paul : *Armonía tradicional*. Melos Ediciones Musicales S.A. – Buenos Aires, 2008.
- Houten, Van K., Kasberg, Marinus: *Bach et le nombre*. Mardaga, 1992.
- 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.
- Loy, Gareth: *Musimathics, the mathematical foundations of music*, vol.1. The MIT Press, 2006.
- Meeüs, 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.
- Odifreddi, Piergiorgio: *Pluma, pincel y batuta*. Alianza Editorial, 2007.
- 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.
- Partch, Harry: *Genesis of a Music*, Madison, 1949, 2a ed., Nueva York, 1974.
- Persichetti, Vincent: *Harmony. Creative aspects and practice*. W.W. Norton & Copmany, 1961.
- Pierce, John: *Le son musical*. Pour la science difusión Belin, 1984.
- Pole, W. : "On the Philosophy of Harmony" *Proceedings of the Musical Association*, 3rd Sess. (1876 - 1877), pp. 74-83.
- 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.
- 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.

3. "Chopin, poésie et métier" *Analyse musicale*- 4e trimestre 1990/96.

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

Sadaï, Yizhak: "Les aspects systemiques et enigmatiques de la musique tonale. Points d'appui et points d'interrogation" *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music*, Vol. 17, No. 2. (Dec., 1986), pp. 299-332.

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.

Sciarrino, Salvatore:

1. *Mozart svelato? Una possibile ricostruzione del suo metodo compositivo*. Manfrini R. Arti grafiche Vallagarina S.p.A. – Calliano (Trento).
2. *Le figure Della musica, da Beethoven a oggi* (1998). Casa Ricordi, Milano, 2003.

Spottiswoode, William: "On Beats and Combination Tones" *Proceedings of the Musical Association*, 5th Sess. (1878 - 1879), pp. 118-130.

Trías, Eugenio:

El canto de las sirenas. Argumentos musicales. Galaxia Gutenberg, 2007.

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

Wise, J., Herbert Harold: *The relationship of the pitch sets to formal structure in the last six piano sonatas of Scriabin*. University of Rochester, New York, 1987.

Vincent – Arlettaz: *Musica ficta*. Pierre Mardaga éditeur, 1998.

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

Zarlino, Gioseffo (1558): *Le institutioni harmonische*. The Norton Library, 1968.