

ECSAH/UNAD/ Curso Fundamentos Teóricos de la
Música Tonal

WEB CONFERENCIA 2 - TONALIDAD

Jorge Alvarado

Abril 6 de 2021

Contenido temático

1. Recordar los Intervalos (matriz)

2. Concepto de Tonalidad:

- La escala Mayor como síntesis de los principios de la Tonalidad
- Tonalidad como concepto práctico

3. La Armadura:

- Características de las Armaduras
- Armaduras en tonalidad Mayor y Menor – Circulo de Quintas

4. La Tonalidad menor (escalas relativas)

- La escala menor armónica

5. Funcionalidad de los Acordes

- El principio de Funcionalidad

Recordando los intervalos (matriz)

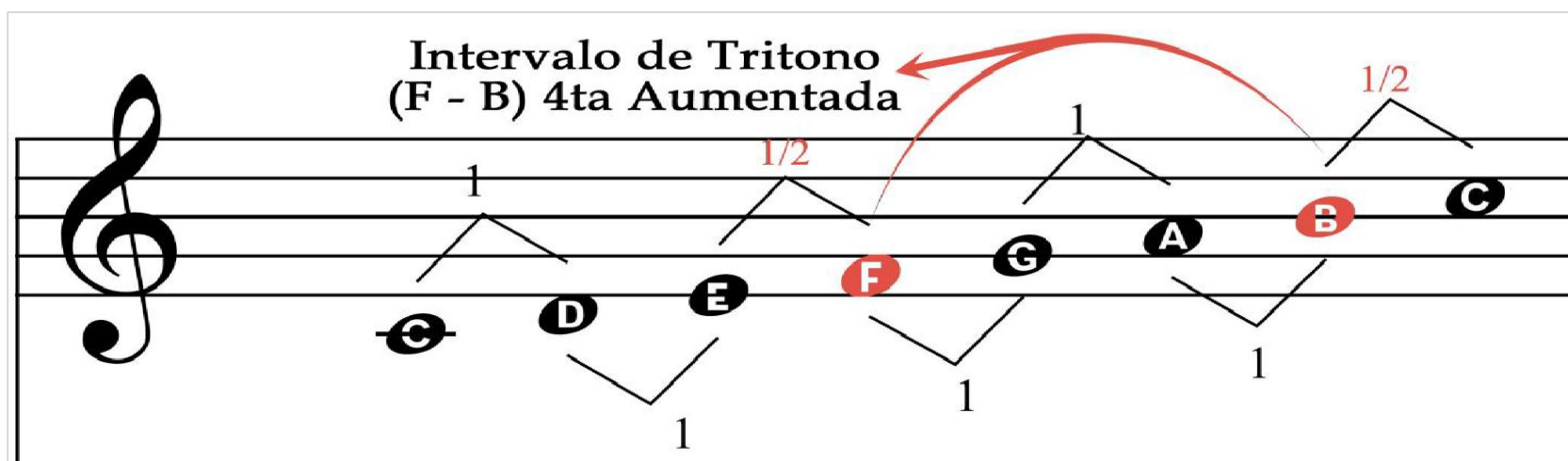
C	Mayor	Menor	Justo	disminuido	Aumentado
2	1T D	½T. Db	NO	0T. Dbb	1 ½ T. D#
3	2T. E	1 ½ T. Eb	NO	1T. Ebb	2 1/2T. E#
4	NO	NO	2 1/2 T. F	2T. Fb	3 T F#
5	NO	NO	3 1/2 T. G	3 T. Gb	4 T. G#
6	4 ½ T. A	4T. Ab	NO	3 ½ T. Abb	5T. A#
7	5 1/2 T. B	5T. Bb	NO	4 ½ T. Bbb	6T. B#
8	No	NO	6T. C	5 ½ T Cb	6 ½ T. C#

The musical notation examples show intervals from the 2nd to the 8th degree of a C major scale, illustrating the construction of major, minor, just, diminished, and augmented intervals. The examples are organized into rows corresponding to the intervals 2m, 3m, 4J, 5J, 6m, 7m, and 8J. Each row shows the interval in its major, minor, just, and augmented forms, with the just interval (J) being the only one that is not a semitone or a whole tone.

Concepto de Tonalidad

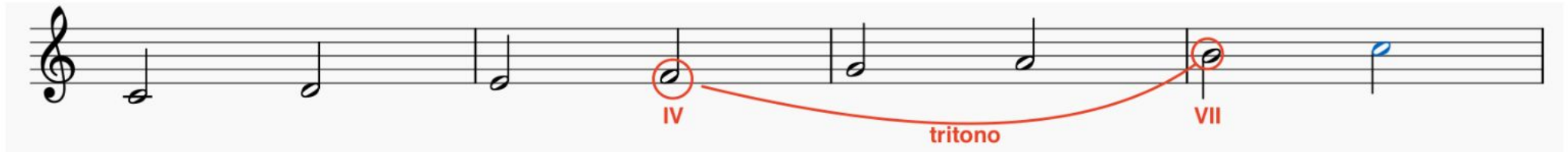
La Tonalidad como sistema teórico expresa el total de relaciones que nos ayudan a determinar a una nota como Tónica o grado 1, y desde allí el comportamiento de las demás relaciones posibles. La escala es una de ellas, así como la resolución del intervalo de tritono.

Cuando seleccionamos una u otra escala como base para la construcción de un discurso musical, y hacemos que sus notas se comporten bajo estos principios, hablamos que estamos dentro de **una tonalidad específica**, es decir, si usamos las notas de la escala de C mayor, o de A mayor, desde la perspectiva de la tonalidad, podemos decir que estamos dentro de la **Tonalidad de C Mayor o A Mayor** respectivamente.

Resolución del tritono

Identifico las notas del tritono

Lo resuelvo

La Armadura

La armadura es una indicación, usada al inicio de una pieza, o al inicio de alguna sección de una pieza, que expresa el uso **permanente** de las alteraciones expuestas. Las armaduras ayudan a determinar la **Tonalidad**, y así mismo las relaciones establecidas en relación a puntos de tensión y reposo. De igual manera la armadura será análoga a las alteraciones que poseen las Escalas, que sirven como base para el establecimiento de un centro tonal.

Armadura

Clave

Se da por entendido que estas notas son sostenidas

Indicador de compás

The diagram illustrates musical notation elements. It features a treble clef, a key signature of three sharps (F#, C#, G#) enclosed in a circle, and a 4/4 time signature. A sequence of notes is shown: C, D, E, F#, G, A, B. The notes C, D, and E are marked with 'C' and the notes F#, G, A, and B are marked with 'A' and 'G' respectively. Arrows point from the text 'Se da por entendido que estas notas son sostenidas' to the notes F#, G, A, and B.

La Armadura

Las armaduras provienen de la construcción de las escalas, es decir, al ajustar una determinada sucesión de sonidos (notas) a cualquier estructura de tonos y semitonos de la escala en modo mayor o menor, es necesario hacer uso de las alteraciones (# y b) y estas alteraciones, serán las que determinan la armaduras propias para cada tonalidad.

Diagram illustrating the construction of the C major scale (Do major) using a sequence of whole notes (1) and half notes (1/2). The scale is shown in treble clef, starting on middle C (C4) and ascending to the next C (C5). The notes are: C4, D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5. The intervals are: 1 (C4-D4), 1 (D4-E4), 1/2 (E4-F4), 1 (F4-G4), 1 (G4-A4), 1 (A4-B4), 1 (B4-C5), and 1/2 (C5-B4). The final note, C5, is circled in red.

Diagram illustrating the construction of the C minor scale (Do menor) using a sequence of whole notes (1) and half notes (1/2). The scale is shown in treble clef, starting on middle C (C4) and ascending to the next C (C5). The notes are: C4, D4, E4, F4, G4, A4, Bb4, C5. The intervals are: 1 (C4-D4), 1 (D4-E4), 1/2 (E4-F4), 1 (F4-G4), 1 (G4-A4), 1/2 (A4-Bb4), 1 (Bb4-C5), and 1/2 (C5-Bb4). The final note, C5, is circled in red.

Características de las Armaduras

Existen dos grupos de armaduras, uno a partir de alteraciones en Sostenidos y otro a partir de alteraciones en Bemoles, no existen armaduras “mixtas”.

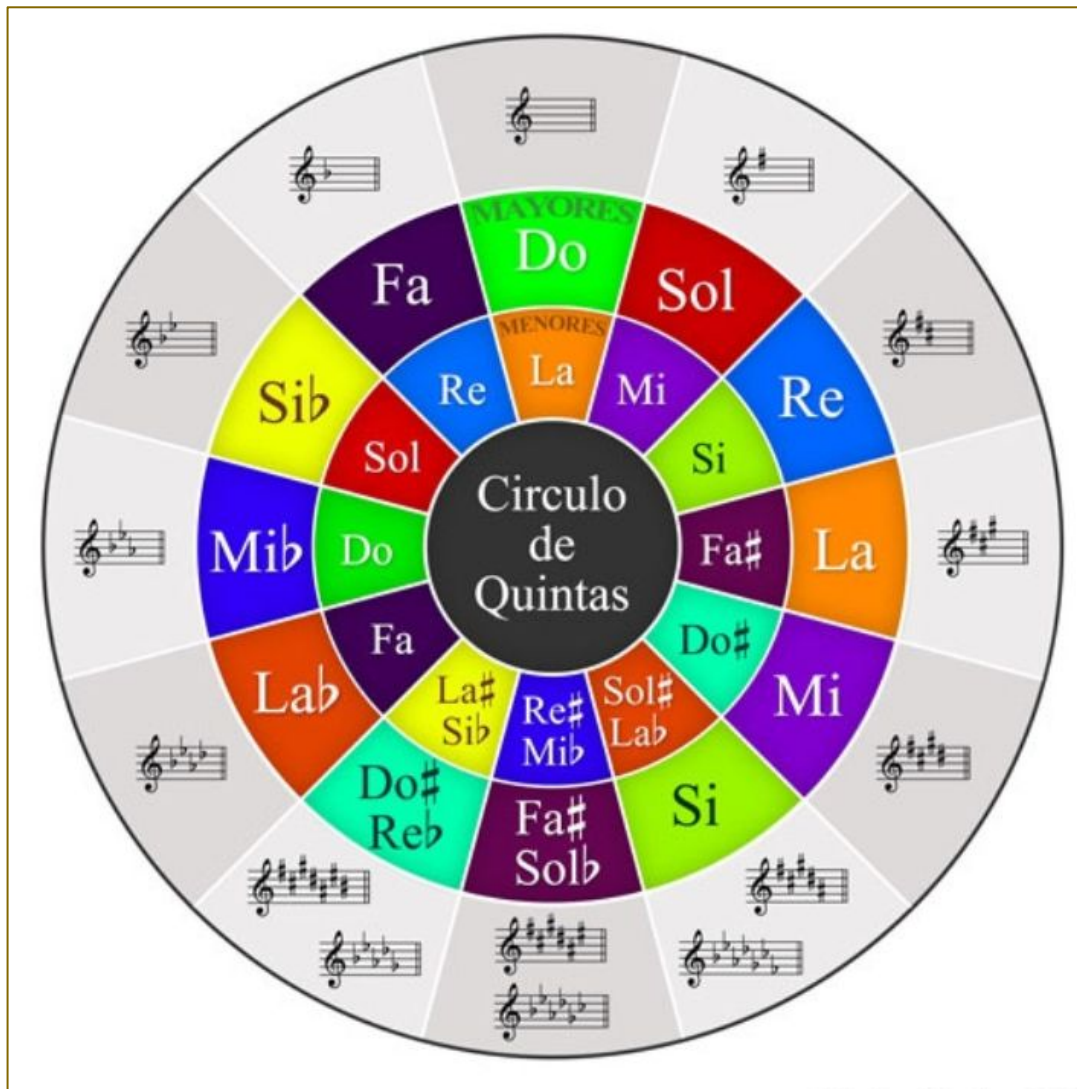
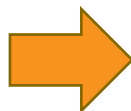
Las alteraciones que van apareciendo son **Acumulativas**, es decir, que cada alteración que aparezca, se conserva para las siguientes armaduras que aparezcan. El orden en el que aparecen es el mismo Orden en el que se escriben en el pentagrama.

Hay 7 armaduras generadas con sostenidos y 7 armaduras con bemoles, lo que nos da un total de 15 armaduras y tonalidades disponibles contando la tonalidad de C, sin embargo, al poseer solo 12 alturas posibles, se deduce que existen **3 armaduras y tonalidades Enarmónicas**, es decir que pueden encontrarse tanto en el grupo de los sostenidos como en el de los bemoles, por ejemplo, las tonalidades de C# Mayor y la de Db Mayor.

Partiendo de la escala de C Mayor, la segunda escala en aparecer en el grupo de los sostenidos es la de G Mayor, y como se explicó rápidamente la siguiente escala es la de D Mayor. La relación existente entre C – G y entre G - D es de Quinta Justa, lo que permitiría deducir que la siguiente escala en aparecer sería una Quinta Justa a partir de A, conservaría las alteraciones de D y tendría una más.

Armaduras en tonalidad Mayor y Menor – Circulo de Quintas

La relación de quinta para el establecimiento de las armaduras es importante, y ha generado una relación gráfica denominada Círculo de Quintas, en donde se evidencia el proceso de transformación acumulativo y las posibilidades de las armaduras en relación a las tonalidades.

La Tonalidad Menor

La tonalidad Menor, es una transformación estructural de las mismas notas que componen las escalas Mayores, pero estableciendo un primer grado diferente. Esto quiere decir, que, en la tonalidad menor, sus escalas conservan las mismas notas y en el mismo orden de las escalas mayores, pero su grado 1 es diferente (solo es diferente como nota de inicio, pero su comportamiento es similar, ya que es la nota de reposo al interior del sistema tonal en menor).

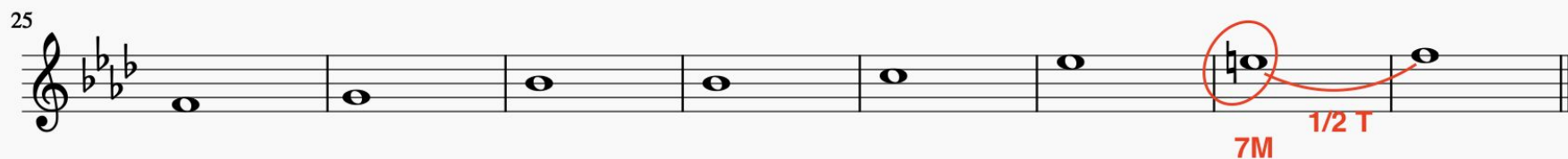
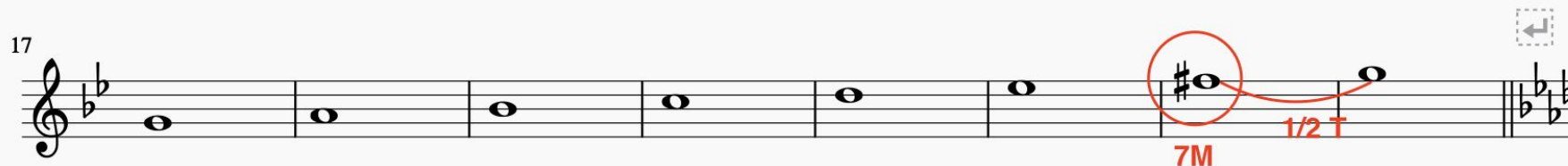
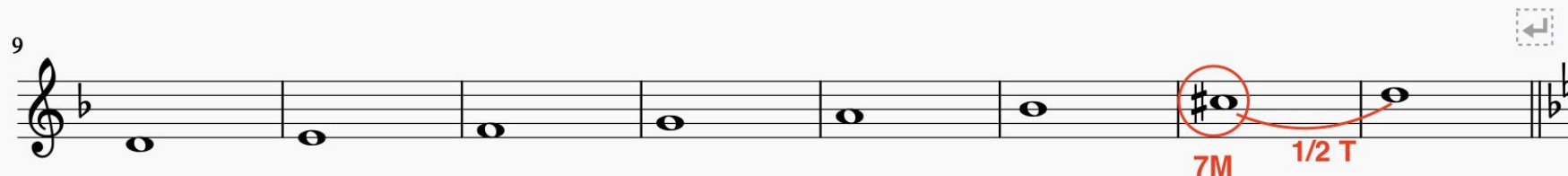
Estructura de la escala Mayor:

1 1 $\frac{1}{2}$ 1 1 1 $\frac{1}{2}$
C → D → E → F → G → A → B → C

Escala relativa Menor:

1 $\frac{1}{2}$ 1 1 $\frac{1}{2}$ 1 1
A → B → C → D → E → F → G → A

La Tonalidad Menor – Escala Menor armónica

Construcción de los acordes

Formación Acordes triada

25

C C+ Cm C°

5 J 3m 3M 5 Aum. 3M 3M 5 J 3M 3m 5 Dim. 3m 3m

Formación acordes con séptima (tetradas)

29

Cmaj7 Cmaj7(#5) C7 Cm7 Cm7(b5) C°7 Cm(maj7)

3M Ac. Tr. Mayor Ac. Tr. Aum. 3m Ac. Tr. Mayor Ac. Tr. menor Ac. Tr. Dim. 3m Ac. Tr. Dim. 3m Ac. Tr. menor 3M

Armonización de las escalas

Escala mayor

C Dm Em F G Am Bº

I II^m III^m IV V VI^m VIIº

Detailed description: This musical staff shows the C major scale in 4/4 time. Chords are placed above each note: C (I), Dm (II^m), Em (III^m), F (IV), G (V), Am (VI^m), and Bº (VIIº). The chords are represented by three notes in a triad, with the root note circled in red. A dashed box with a left arrow is at the end of the staff.

Escala menor Natural

9 Cm Dº E^b Fm Gm A^b B^b

I^m IIº bIII IV^m V^m bVI bVII

Detailed description: This musical staff shows the C natural minor scale in 4/4 time. Chords are placed above each note: Cm (I^m), Dº (IIº), E^b (bIII), Fm (IV^m), Gm (V^m), A^b (bVI), and B^b (bVII). The chords are represented by three notes in a triad, with the root note circled in red. A dashed box with a left arrow is at the end of the staff.

Escala menor Armónica

17 Cm Dº E^b+ Fm G A^b Bº

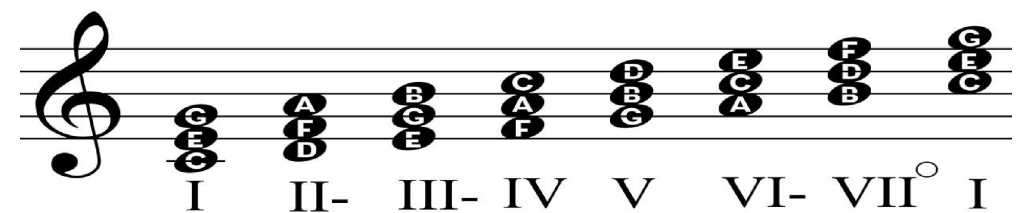
I^m IIº bIII+ IV^m V bVI VIIº

Detailed description: This musical staff shows the C harmonic minor scale in 4/4 time. Chords are placed above each note: Cm (I^m), Dº (IIº), E^b+ (bIII+), Fm (IV^m), G (V), A^b (bVI), and Bº (VIIº). The chords are represented by three notes in a triad, with the root note circled in red. A dashed box with a left arrow is at the end of the staff.

Relación Escala – Acorde:

Las tonalidades, tanto mayores como menores, poseen como elementos propios:

- Una escala propia, (o dos en el caso de la tonalidad menor), con una estructura fija definida, desde la cual establecer relaciones entre notas.
- Una armadura, compartida con la tonalidad relativa, que facilita la información necesaria para identificar la tonalidad de determinada pieza u obra musical.
- Un comportamiento melódico de los sonidos, que definen puntos de tensión y resolución, hacia los grados estables de la tonalidad.
- Unos intervalos que ratifican la funcionabilidad tonal, como el tritono y su resolución.
- Construcciones acórdicas propias, desde cada uno de los grados de la escala y desde las cuales se puedan generar progresiones (sucesiones de acordes), que evidencien la dirección e incremento de tensión de una pieza musical.

Funciones Armónicas

Dentro de una Tonalidad, los acordes van a cumplir una Función armónica, que estará determinada por la relación de los acordes con la tónica y por las notas que los constituyen.

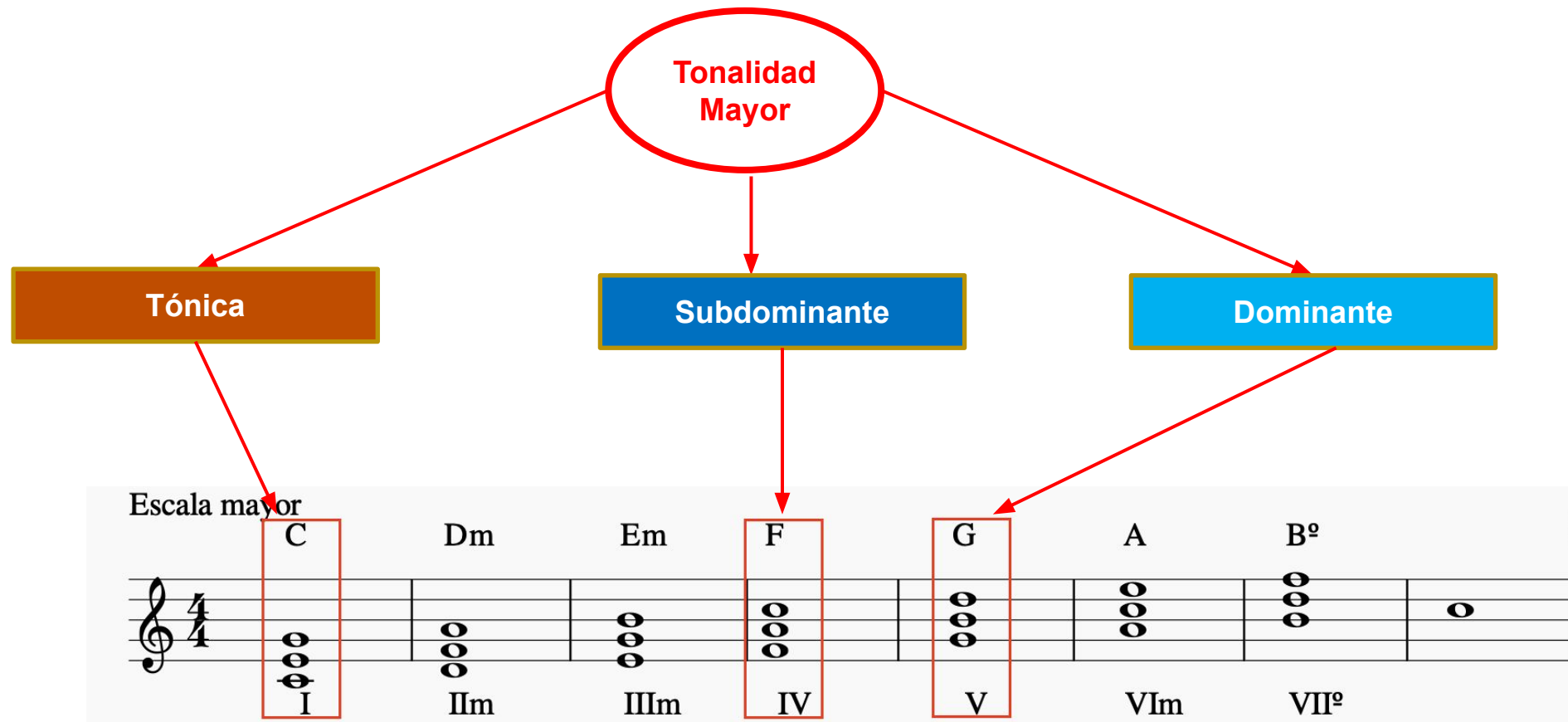
Las Funciones armónicas nos llevan (aunque de manera subjetiva) a sensaciones tales como tensión, reposo o resolución.

Teniendo en cuenta los factores en los que se basa la Tonalidad, observaremos que las distintas **Funciones Armónicas** apuntan a fortalecer la nota **Tónica**, primer grado (I) y supone una sensación de reposo, de distensión, de descanso, que se sustenta en la injerencia que ejercen otros grados sobre ella.

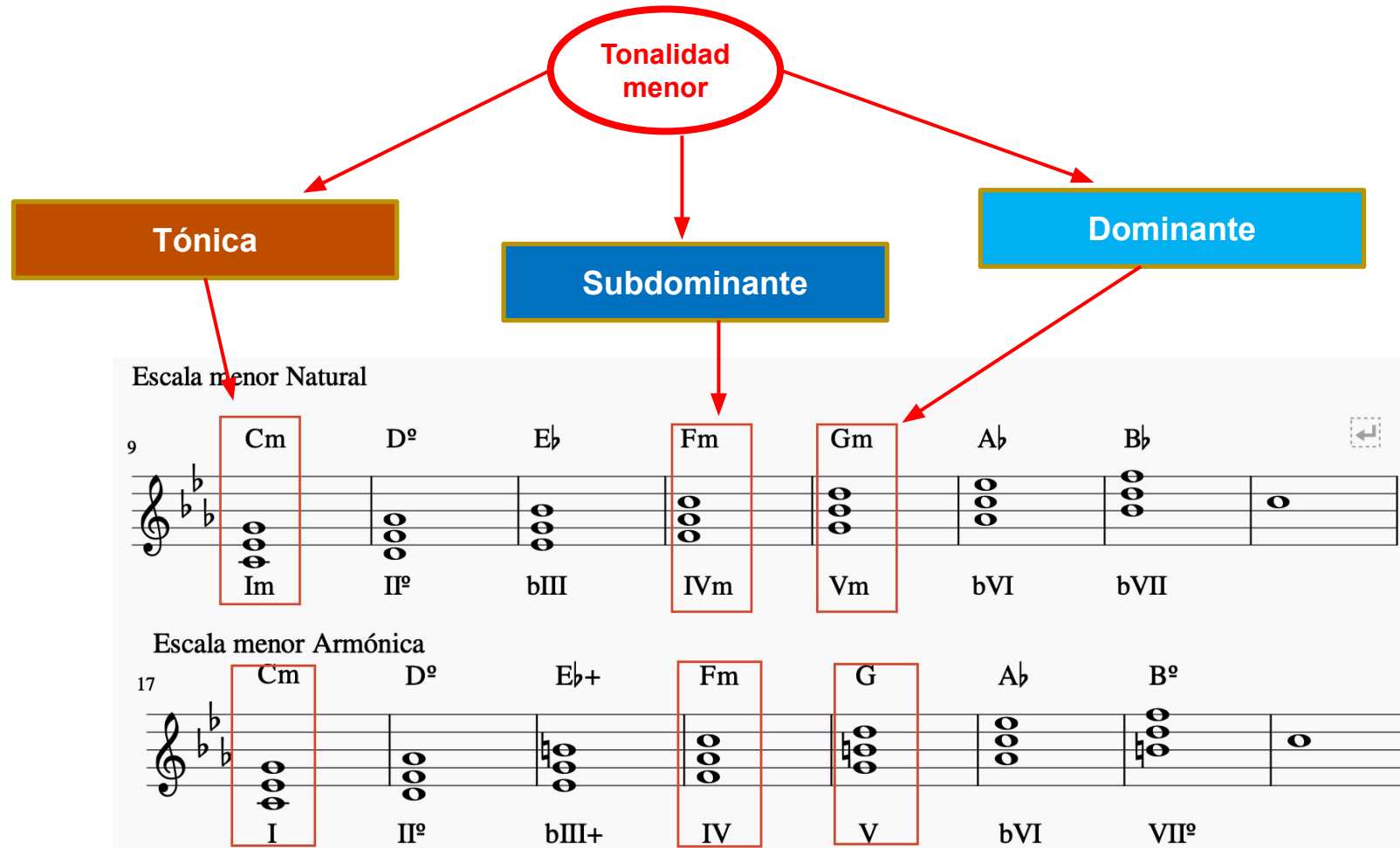
En contraposición, aparece el acorde de Quinto grado (V), llamado Dominante que genera tensión. Esta sensación de tensión es provocada por las notas que la componen: la Tercera del acorde, es la séptima de la escala (Sensible Tonal en una Tonalidad Mayor), la cual tiende a resolver en la Tónica. Por otro lado, la Fundamental del acorde de V grado se distancia de la Tónica por un intervalo de cuarta ascendente. El salto de cuarta tiene una fuerte carga cultural y tiende a escucharse como resolución.

Y finalmente, la Función armónica de Subdominante, que equivale al acorde de Cuarto grado (IV). Este grado supone una tensión más leve y generalmente sirve como puente entre la Función de Tónica y la de Dominante.

Funciones Tonales (Armónicas)

Funciones Tonales (Armónicas)

Funciones armónicas

Tonalidad Mayor

36

Región Tónica: C, Am, Em

Región Subdominante: F, Dm

Región de Dominante: G, Bº

I, VI^m, III^m, IV, II^m, V, VIIº

Tienen la nota de cuarto grado de la tonalidad

Tienen la sensible de la tonalidad

Tonalidad menor

36

Cm, E^b, Fm, A^b, Dº, Gm, B^b

I, bIII, IV^m, bVI, IIº, V^m, bVII

Región Tónica: I, bIII

Región Subdominante: IV^m, bVI, IIº

Región Dominante: V^m, bVII

Armónica

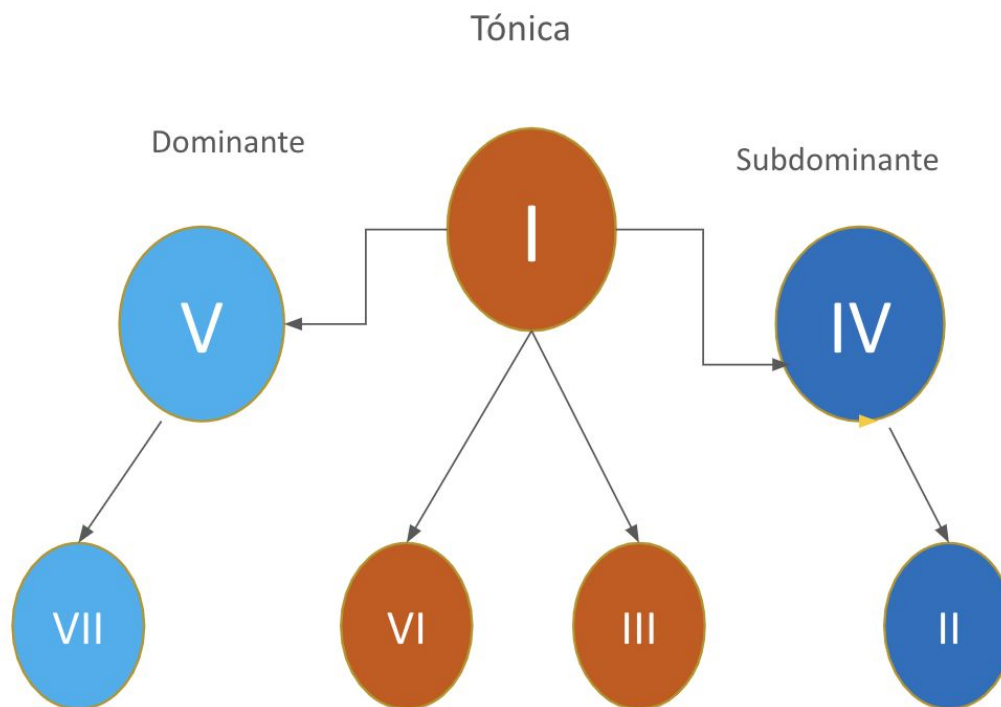
G, Bº

V, VIIº

Región Dominante

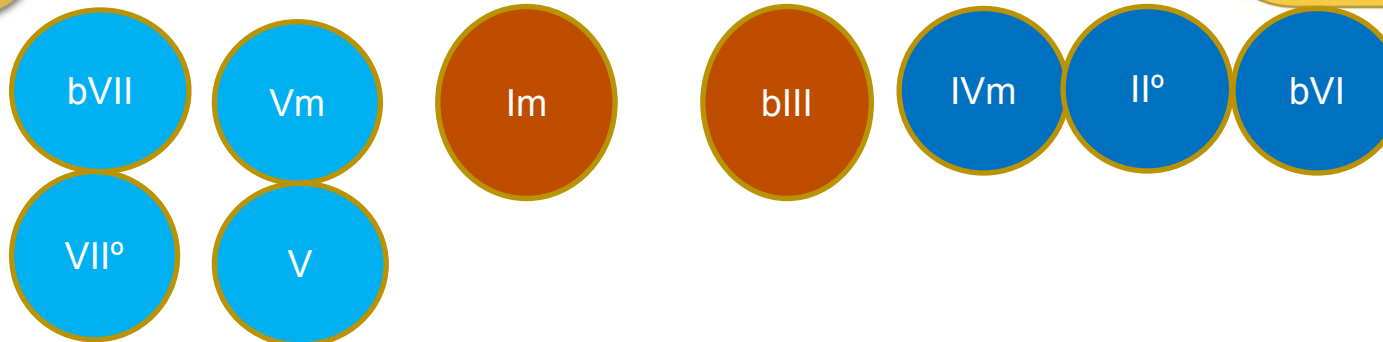
Funciones Armónicas

En este sistema organizacional, la elaboración del discurso musical, **Progres**a, alejándose de la Nota o sonoridad determinada como **Tónica**, generando una **Tensión**, la cual se resuelve o se **Relaja** únicamente al regresar de nuevo a este Centro Tonal.

La nota elegida como **Tónica**, determina la **Funcionabilidad Relativa** de todas las demás notas disponibles en el sistema. Cuando hablamos de **Función**, nos referimos al grado de Tensión o Relajación que posee un sonido en relación a esta Tónica. La Función es **relativa**, una misma nota puede cumplir cualquier función dependiendo de la Nota establecida como Tónica, e inclusive un mismo sonido puede tener la función de Reposo y de Tensión, al interior de una misma pieza musical.

Tonalidad Menor

el principio de Funcionalidad

Funcionalidad = Posición + Cualidad

La **Funcionalidad** hace referencia al grado de tensión o reposo que posee un evento sonoro respecto a una Tónica. Depende de la coherencia entre la Posición atribuida al evento sonoro y la cualidad del mismo.

FUNCIÓN	Posición	Opción 1	Posición Opción 2
TÓNICA	I	VI	III
DOMINANTE	V	VII	III (en inversión)
SUBDOMINANTE	IV	II	

La **Cualidad** determina si el tipo de acorde es Mayor, menor, aumentado o disminuido. De igual manera en Tétradas, la cualidad especifica qué tipo de acorde de séptima es.

La **Posición**, hace referencia al lugar en el que se encuentran los eventos sonoros a partir de la Tónica,

La relación que existe entre cualidad y posición determinan la función de un acorde (Tónica, Dominante o Subdominante).

la Función de **Tónica** representa las sonoridades o acordes de mayor Reposo; no se limita al Grado I de la escala, el cual es como hemos visto nuestro centro.

La Función de **Dominante**, expresa las sonoridades de mayor Tensión, las que necesitan ser resueltas o dirigidas hacia la Tónica.

La función de **Subdominante** agrupa las sonoridades que no brindan un reposo o tensión claros o evidentes, y funcionan más como sonoridades de preparación, hacia y desde otras funciones.

Funciones Armónicas

TABLERO DE funciones armónicas			
Escala	Función de Tónica	Función de Subdominante	Función de Dominante
Escala Mayor de C	C, Am, Em	F, Dm	G, B ^o
Escala Menor Cm	Cm, Eb	Fm, D ^o , Ab	Gm, Bb ^o G, B ^o

Referencias bibliográficas

Ramírez, L., (2017), *Método guía Fundamentos de la Música Tonal*. Bogotá Unidad 2, Colombia

Recuperado de:

https://docs.wixstatic.com/ugd/bc6204_fc1be13a1fa0462db7465f54934410fe.pdf

Ramírez, L. (2017). OVI Funciones Armónicas Unidad 2. [Archivo de video]. Recuperado de:

<http://hdl.handle.net/10596/13036>

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

www.unad.edu.co

@universidadunad

/universidadunad

universidadunad

@UniversidadUNAD