

ECSAH/UNAD/ Curso Fundamentos Teóricos de la
Música Tonal

WEB CONFERENCIA 3 - TONALIDAD

Jorge Alvarado

Mayo 6 de 2021

Contenido temático

1. Relación escala acorde

- Construcción acordes (recordar)
- Armonización de las escalas

2. Funciones Armónicas

- El principio de Funcionalidad

3. Progresiones armónicas

4. Relación melodía acorde

5. Principios de Conducción de voces

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(♭5) C°7 Cm(maj7)

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

Inversiones de los acordes

Cifrado Inversiones de Acordes triada

Diagram showing the first three inversions of a C major triad in 4/4 time:

- C** (Root position): C major triad (C-E-G), labeled **I**.
- C/E** (First inversion): C major triad with E in the bass, labeled **I⁶** and **I⁶/3**. Fingering: 6 (C), 3 (E), 3 (G).
- C/G** (Second inversion): C major triad with G in the bass, labeled **I⁶/4**. Fingering: 4 (C), 6 (E), 6 (G).

Cifrado Inversiones de Acordes tétrada o con séptima

Diagram showing the first four inversions of a C major 7th tetrad in 4/4 time:

- Cmaj7** (Root position): C major 7th tetrad (C-E-G-B), labeled **I**.
- C maj7/E** (First inversion): C major 7th tetrad with E in the bass, labeled **I⁶/5**. Fingering: 5 (C), 6 (E), 6 (G), 6 (B).
- Cmaj7/G** (Second inversion): C major 7th tetrad with G in the bass, labeled **I⁴/3**. Fingering: 3 (C), 4 (E), 4 (G), 4 (B).
- Cmaj7/B** (Third inversion): C major 7th tetrad with B in the bass, labeled **I²**. Fingering: 2 (C), 2 (E), 2 (G), 2 (B).

Armonización de las escalas

Escala mayor

C Dm Em F G Am B^º

I II^m III^m IV V VI^m VII^º

Escala menor Natural

9 Cm D^º E^b Fm Gm A^b B^b

I^m II^º bIII IV^m V^m bVI bVII

Escala menor Armónica

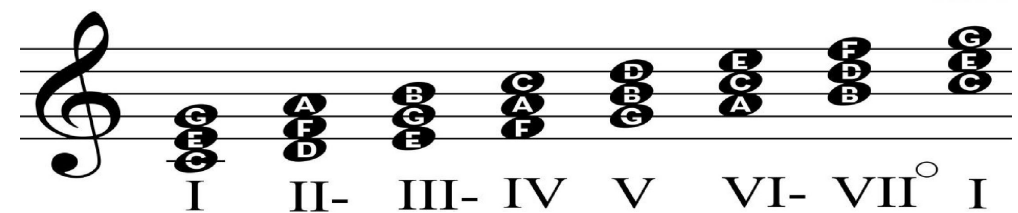
17 Cm D^º E^b+ Fm G A^b B^º

I^m II^º bIII+ IV^m V bVI VII^º

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, la cual estará determinada por la relación de los acordes con la tónica, así como también por las notas que los constituyen.

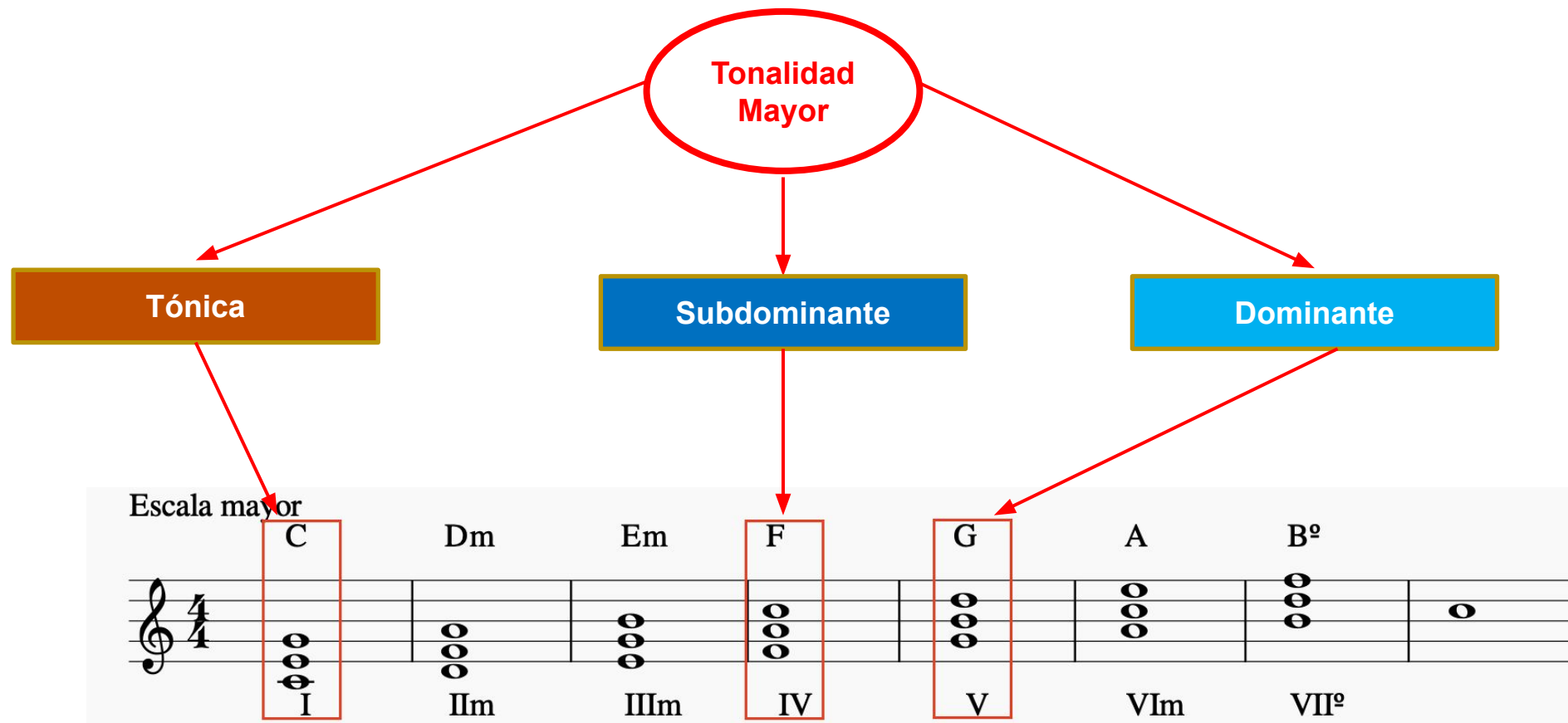
Las Funciones armónicas nos llevan (aunque de manera subjetiva) a sensaciones tales como tensión, reposo o resolución.

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

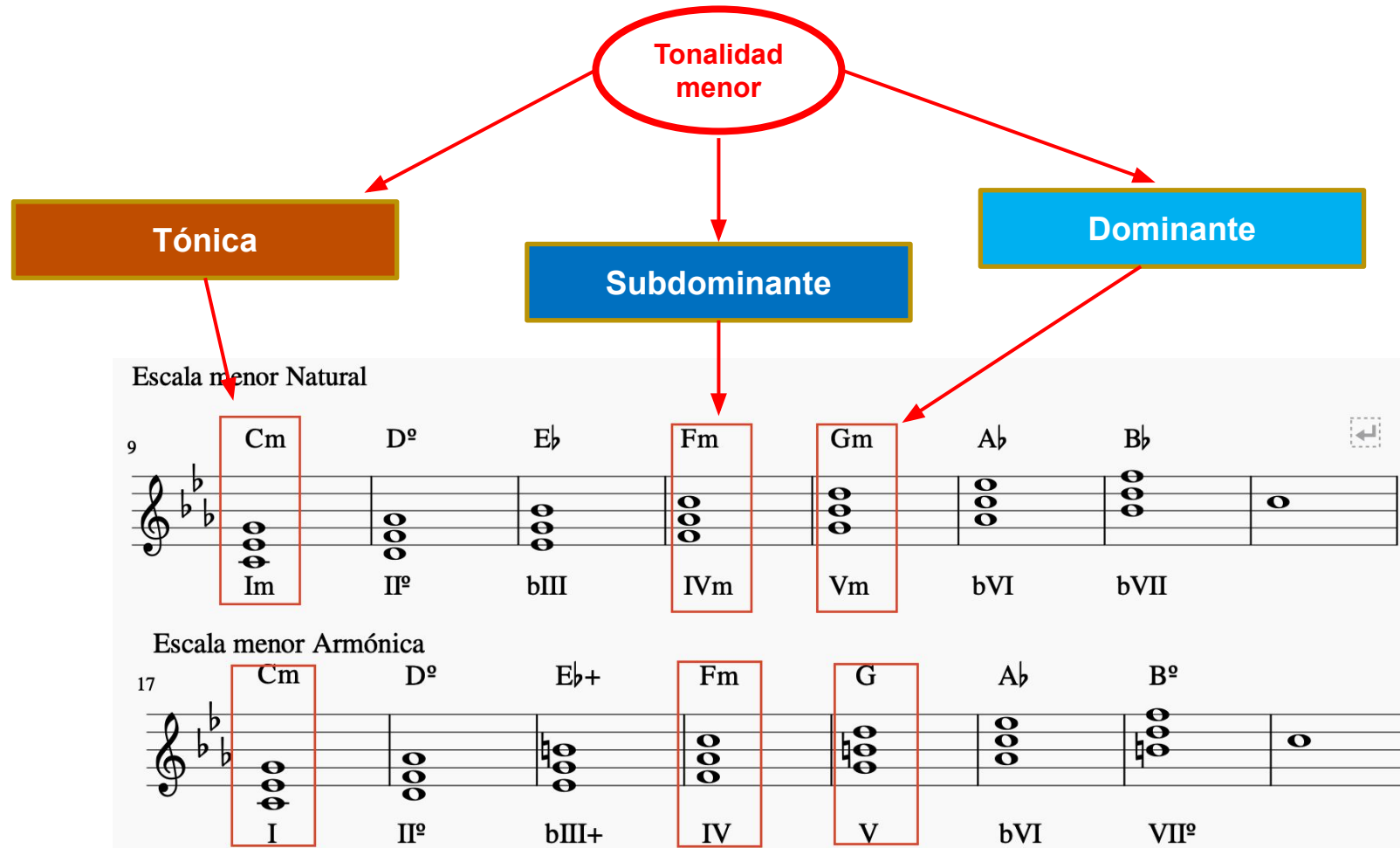
En contraposición, aparece el acorde de Quinto grado (V), llamado Dominante que genera tensión. Esta sensación de tensión es provocada por las notas que la componen: la Tercera del acorde, es la séptima de la escala (Sensible Tonal en una Tonalidad Mayor), la cual tiende a resolver en la Tónica. Por 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 Toniales (Armónicas)



Funciones Tonales (Armónicas)



Funciones armónicas

Tonalidad Mayor

36

Región Tónica: C, Am, Em

Región Subdominante: F, Dm

Región de Dominante: G, B^º

I, VI^m, III^m, IV, II^m, V, VII^º

Tienen la nota de cuarto grado de la tonalidad

Tienen la sensible de la tonalidad

Tonalidad menor

36

Cm, E^b, Fm, A^b, D^º, Gm, B^b

I, bIII, IV^m, bVI, II^º, V^m, bVII

Región Tónica: I, bIII

Región Subdominante: IV^m, bVI

Región Dominante: V^m, bVII

Armónica

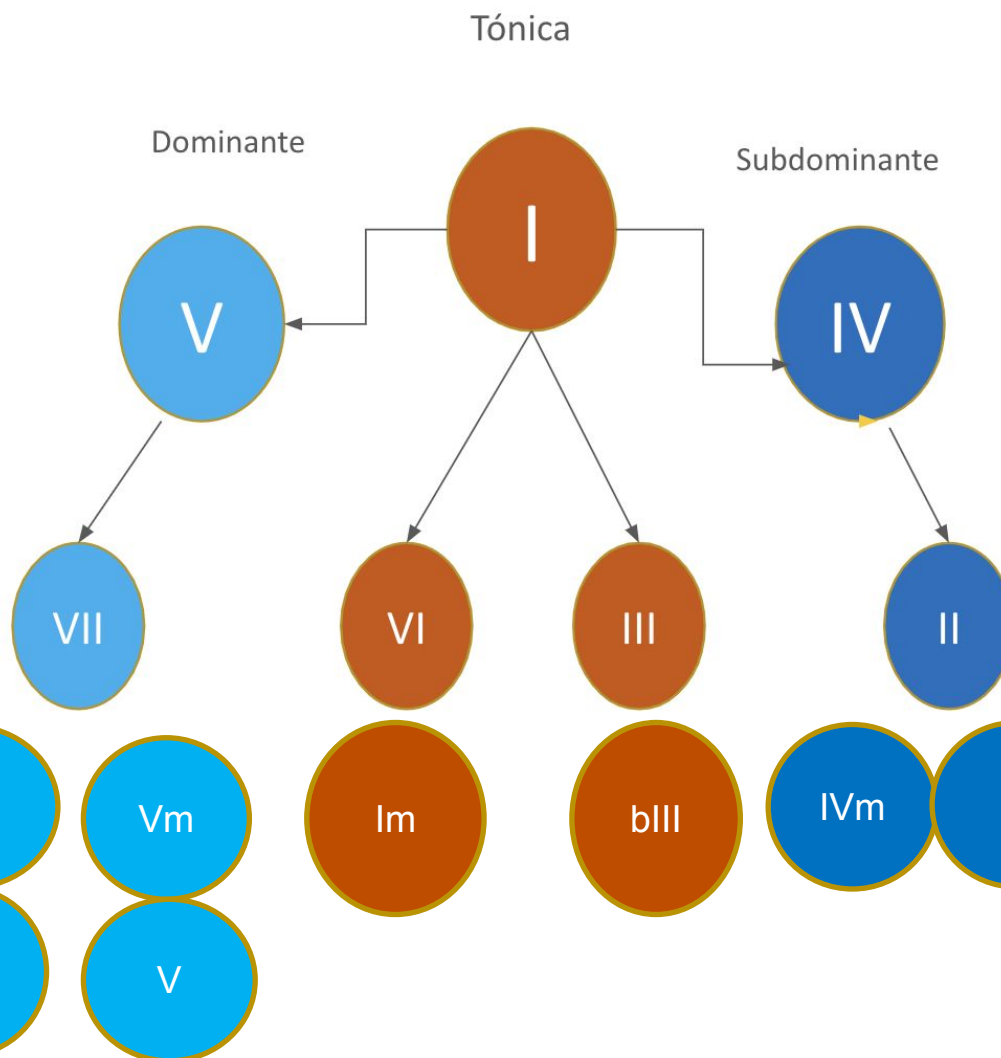
G, B^º

V, VII^º

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 SUSTITUCIÓN DIATÓNICA

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
Escala Menor Cm Armónica	Cm, Eb+	Fm, D ^o , Ab	G, B ^o

TABLERO DE FUNCIÓN DE ACORDES

Escala	Función de Tónica	Función de Subdominante	Función de Dominante
Escala Mayor	I III- VI-	IV II-	V VII ^o
Escala Menor	I- bIII	IV- II ^o bVI	Vm bVII
Escala Menor Armónica	I- bIII+	IV- II ^o bVI	V VII ^o

Progresiones Armónicas

Una progresión de armónica es una sucesión de acordes, esta puede estar determinada por la función que cumple el acorde dentro de la tonalidad, de acuerdo al grado de tensión y relajación (Tónica, Subdominante y Dominante), así como a lo que requiera el discurso musical (melodía) en el momento.

Tónica		Subdom.		Dominan.		Tónica	
G	E-	C	A-	F#°	D	G	
I	VI-	IV	II-	VII°	V	I	

Progresiones Armónicas

Tonalidades Mayores

/ I / IV / V /

/ G / C / D /

/ I / II- / V /

/ G / A- / D /

/ I / IV / II- / V /

/ G / C / A- / D /

/ I / VI- / V / I /

/ G / E- / D / G /

/ I / VI- / IV / V / I /

Tonalidades menores

/ I- / IV- / V /

/ G- / C- / D /

/ I- / II° / V /

/ G- / A° / D /

/ I- / IV- / II° / V /

/ G- / C- / A° / D /

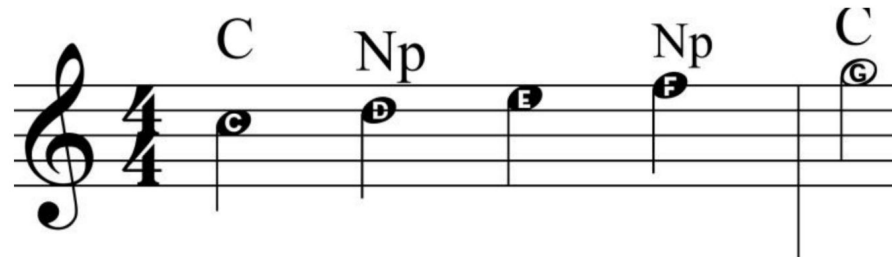
/ I- / bVI / V / I- /

/ G - / Eb / D / G- /

Relación Melodía Acorde

Para realizar una armonización de una melodía, es necesario en primer lugar, establecer en que tonalidad se encuentra escrita la melodía, a partir de esto, realizar un análisis de las notas que la componen, es decir, miraremos la función que pueden cumplir los sonidos, si son adornos y cuales son estructurales del acorde, para esto moramos los siguiente:

Notas de paso (Np): una nota extraña que se encuentra en medio de dos notas diferentes que si hacen parte del acorde que las acompaña, las notas antes y después de la nota de paso son grado conjunto:

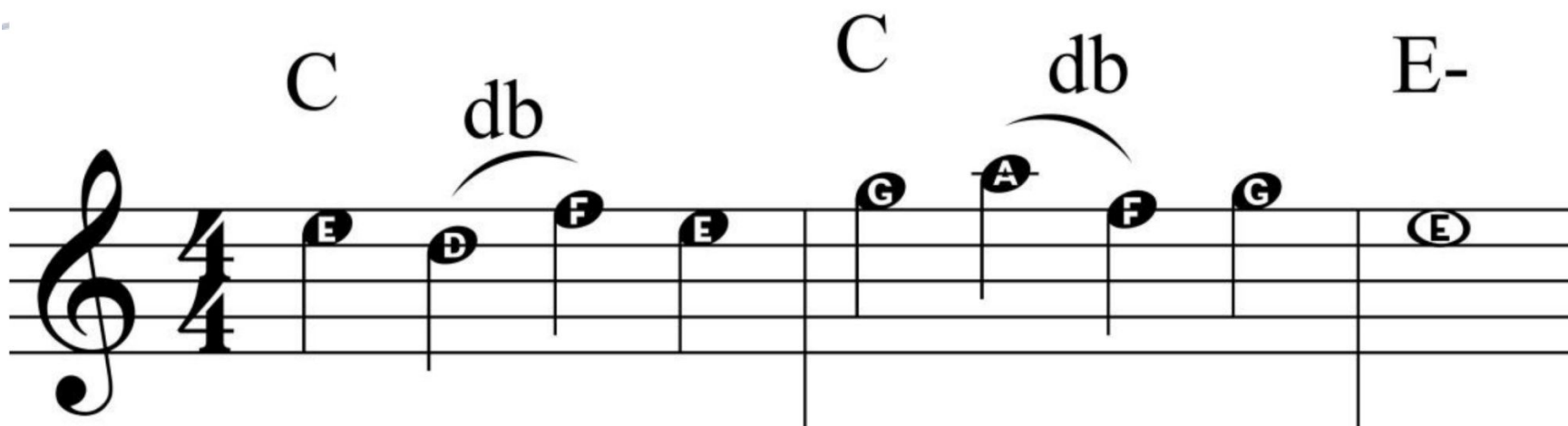


Bordadura (b) (bi o bs): Nota extraña, que se encuentra en medio de una nota contigua que si es del acorde, es decir tanto la nota antes, como después de la nota de bordadura, es la misma y debe ser la nota inmediatamente disponible. Se habla de bordadura inferior (bi) si la nota extraña esta debajo de las notas de los extremos, y de bordadura superior (bs) si está por arriba.



Relación Melodía Acorde

Doble bordadura (db): en esta combinación de notas, se involucran 4 sonidos, el primero y el cuarto de estos son la misma nota, y hacen parte del acorde que los acompaña, los dos sonidos intermedios se comportan como una bordadura superior o inferior, seguida de otra contraria a la primera. Se bordea una nota por medio de la nota inmediatamente superior seguida de la inmediatamente inferior, o viceversa, las cuales no pertenecen al acorde:



Relación Melodía Acorde

Los pollitos dicen

* Notas extrañas al acorde

The musical score is written in 4/4 time and consists of two systems of four measures each. The melody is in the treble clef, and the chords are in the bass clef. Notes marked with an asterisk (*) are those not belonging to the chord.

System 1:

- Measure 1: Chord C (C4, E4, G4). Melody: C4 (chord), D4 (*), E4 (chord), F4 (*), G4 (chord).
- Measure 2: Chord C (C4, E4, G4). Melody: C4 (chord), D4 (*), E4 (chord), F4 (*), G4 (chord).
- Measure 3: Chord F (F4, A4, C5). Melody: F4 (chord), G4 (chord), A4 (chord), B4 (*), C5 (chord).
- Measure 4: Chord C (C4, E4, G4). Melody: C4 (chord), D4 (*), E4 (chord), F4 (*), G4 (chord).

System 2:

- Measure 5: Chord C (C4, E4, G4). Melody: C4 (chord), D4 (*), E4 (chord), F4 (*), G4 (chord).
- Measure 6: Chord C (C4, E4, G4). Melody: C4 (chord), D4 (*), E4 (chord), F4 (*), G4 (chord).
- Measure 7: Chord G (G4, B4, D5). Melody: G4 (chord), A4 (chord), B4 (chord), C5 (*), D5 (chord).
- Measure 8: Chord C (C4, E4, G4). Melody: C4 (chord), D4 (*), E4 (chord), F4 (*), G4 (chord).

Conducción de Voces

Tesitura aproximada de cada una de las voces:

Soprano:



Contralto:



Tenor:



Bajo:



Conducción de Voces

El encadenamiento correcto de acordes en estado fundamental es el primer paso para aprender a realizar una buena armonía. Al principio se cumplirán las normas básicas, sin preocuparse de la musicalidad resultante que, poco a poco, y conforme se nos ofrezcan más posibilidades, iremos modificando y mejorando.

En un principio, duplicaremos siempre la fundamental en todos los acordes. Posteriormente, se estudiará la duplicación de la 3a.

Para enlazar dos acordes, las voces, en principio, deben conducirse por el camino más corto, por tanto:

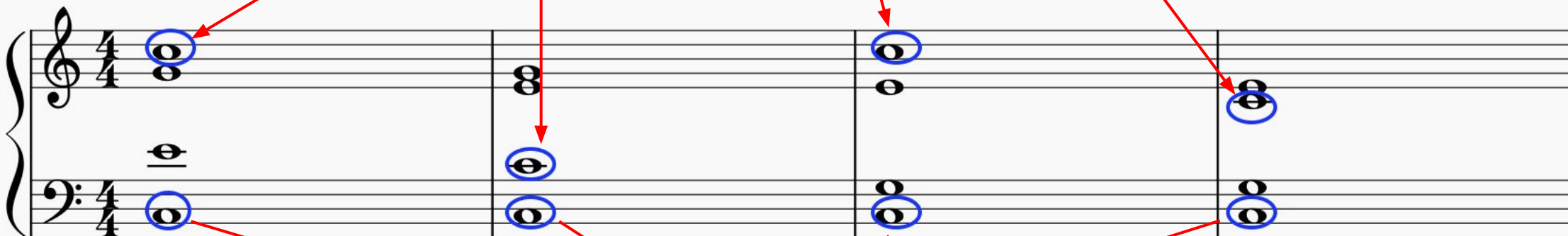
- a) Respetar las notas comunes si las hay, es decir, si dos acordes consecutivos tienen 1 o dos sonidos en común, éstos se mantendrán inmóviles en la misma voz.
- b). Las demás voces, al pasar al acorde siguiente, procederán, si puede ser, por grados conjuntos o al grado más próximo posible.

Los posibles enlaces entre acordes en estado fundamental los podemos clasificar en tres grupos:

- Movimiento de fundamentales de cuarta o quinta.
- Movimiento de fundamentales de tercera o de sexta.
- Movimiento de fundamentales de segunda (o de séptima, aunque no es muy usual).

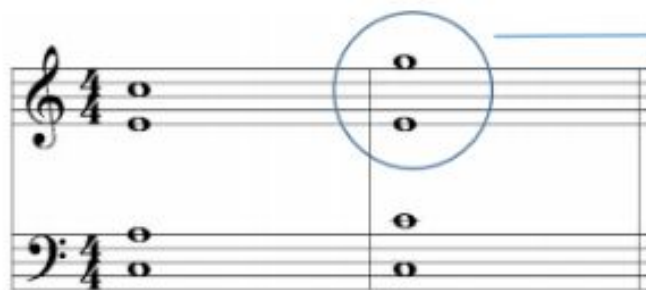
Conducción de Voces

Duplicar la Fundamental del acorde



La fundamental del acorde esta en el bajo, esto es tener le acorde en estado fundamental.

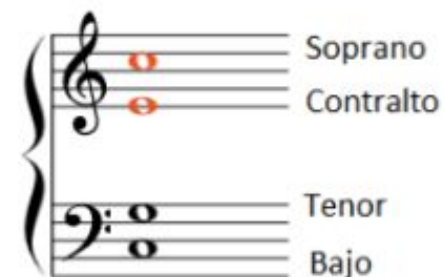
Conducción de Voces



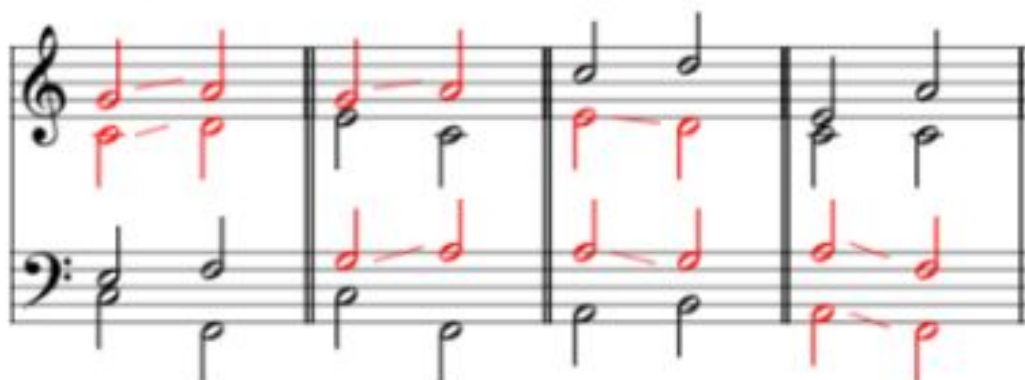
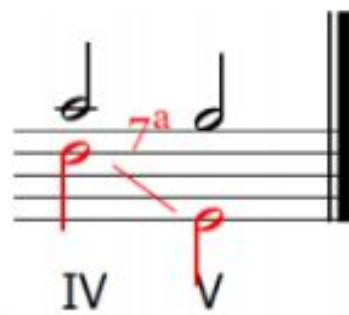
Correcto, no hay una distancia de más de una octava en las voces superiores.

Incorrecto, se tiene más de una octava en las voces superiores

Acorde de Do mayor



Ejemplo: encontramos un acorde de Do mayor, en el cual el Bajo corresponde a la fundamental del acorde. Podemos ver cómo en la voz superior, la Soprano, se duplica esta nota, el do. Siempre la voz inferior debe ser la fundamental del acorde.



Quintas paralelas

Octavas paralelas

Enlaces de acordes en estado fundamental

Enlaces de cuarta o quinta
Tienen una nota en común

Enlaces de sexta o tercera
Tienen dos notas en común

C G Em

I V III_m

Enlace de quinta Enlace de sexta

Los enlaces de segunda y séptima no tienen nota en común

Ascendente Descendente

C Dm Dm C

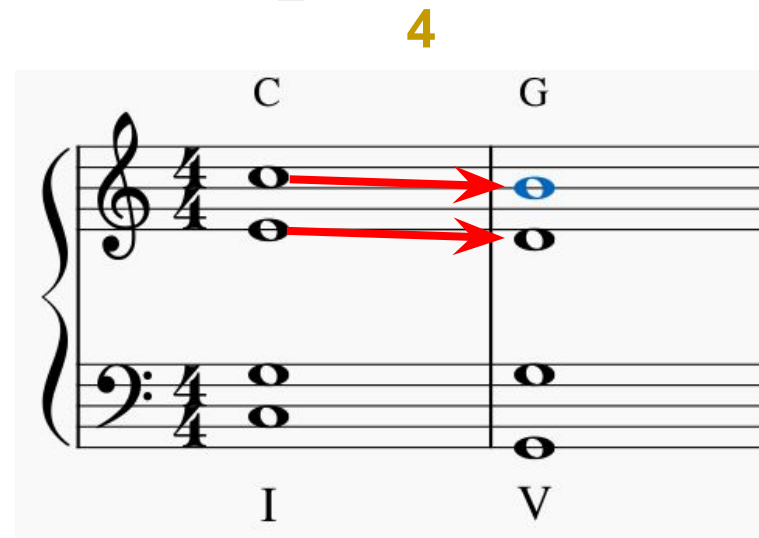
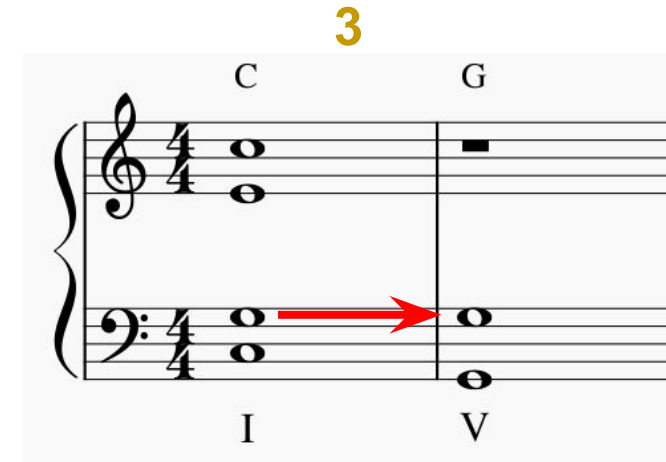
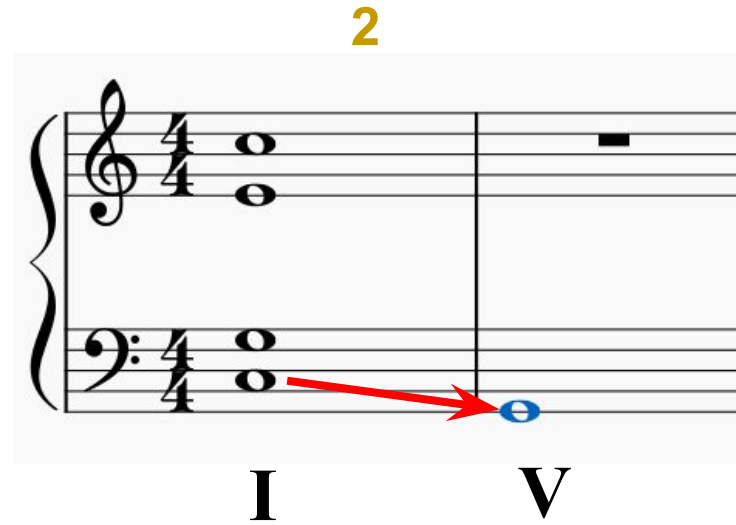
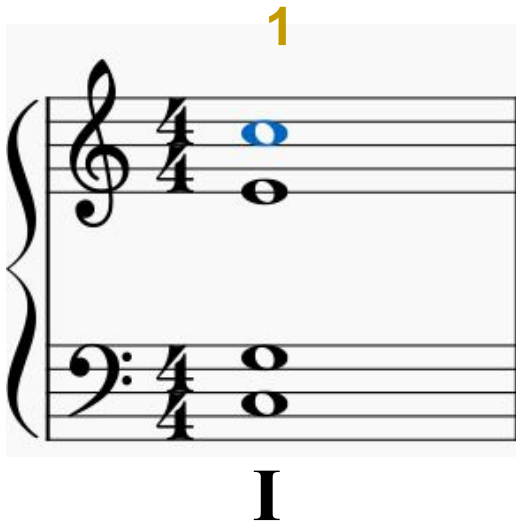
I II- II- I

Enlace de segunda Enlace de segunda

Enlace de segunda

Lo recomendable en este tipo de Enlace es realizar el movimiento contrario de las voces superiores con la del bajo

Conducción de Voces



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