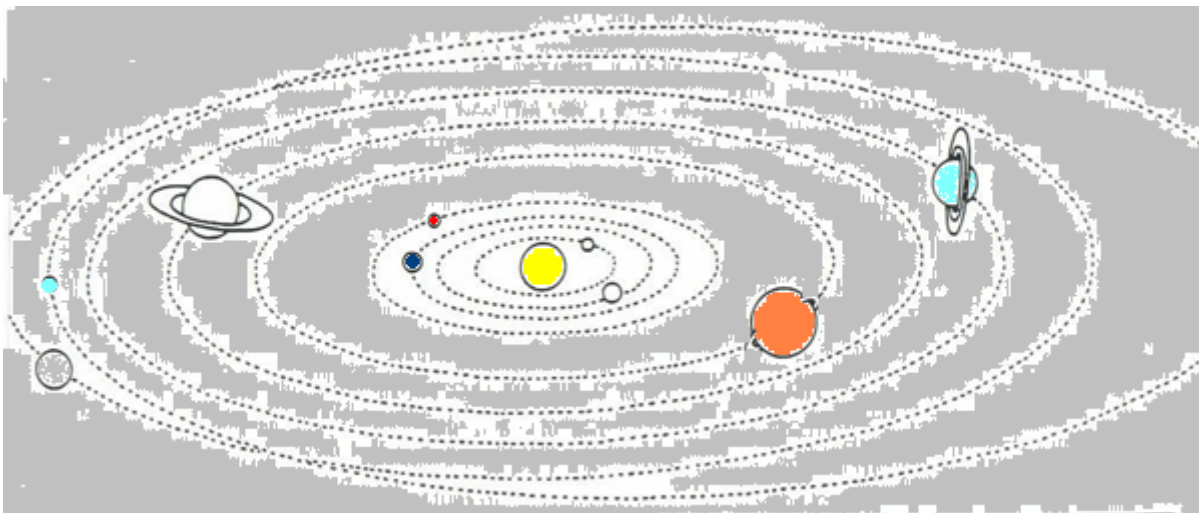
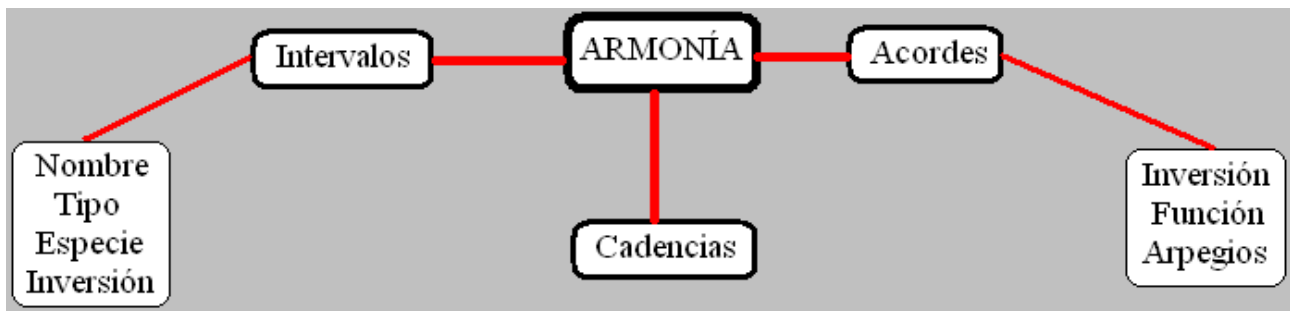

Cuestión de armonía

Pitágoras es el primer teórico que establece la teoría de la armonía de las esferas, según la cual el universo está regido por proporciones numéricas armoniosas que impiden su desaparición y el movimiento de los astros por proporciones musicales, siendo las distancias entre los distintos planetas los intervalos musicales.

Mapa conceptual

Objetivos del tema¹

- Reconocer a través de la audición, de la experimentación y de la lectura los acordes, las estructuras armónicas básicas, sus normas y los sonidos de ornamentación e intensificación expresiva.
- Clasificar los intervalos y los acordes.
- Analizar las partituras desde el punto de vista armónico.

¹ Se puede ampliar el tema por orden alfabético en <http://www.teoria.com/referencia/index.php> Última revisión el 24 de agosto de 2014

La Armonía es la ciencia que estudia los acordes y la manera de combinarlos para conseguir relajación (con consonancias) o tensión (con disonancias).

Aunque esta definición está consensuada, el término ha tenido diversos significados a lo largo de los siglos. El siguiente artículo² recoge algunos de ellos:

La palabra armonía tiene diversas definiciones. Los griegos empleaban este término para representar el “perfecto equilibrio” en el ser humano tanto en lo referente a su estado físico como intelectual, lo que producía una determinada forma de actuación durante el transcurso de su vida. Más cerca en el tiempo, Luis de Góngora (Córdoba 1561 – 1627) nos dice “aún, ante una infame turba de nocturnas aves gimiendo tristes sonidos y volando grave, existe la armonía”, y Leibniz (Leipzig 1646 – 1716) considera que “el universo tiene la suficiente armonía, para que todas las especies y elementos que lo forman, puedan existir y coexistir tanto individual como colectivamente con o sin influencias entre ellos”.

Otra definición nos dice que armonía es “la conveniente proporción y correspondencia entre unas cosas y otras”.

En el complejo arte del sonido intervienen elementos de gran importancia (melodía, ritmo, forma, timbre, dinámica, etc.), todos ellos son necesarios para que una obra musical sea capaz de transmitir mensajes que afecten con distintas intensidades al estado anímico del ser humano, y posiblemente el factor que más influencia aporta a esta transmisión, sea el efecto armónico (arte de formar y enlazar acordes) ya que es la armonía la que de una forma determinante considera más exactamente los muy diversos estados de consonancias (diferentes ambientes de reposo) y disonancias (diferentes estados de tensión).

² RASO DEL MOLINO, José. *La Armonía*. <http://www.filomusica.com/filol/jr.html> Última revisión el 22 de agosto de 2014

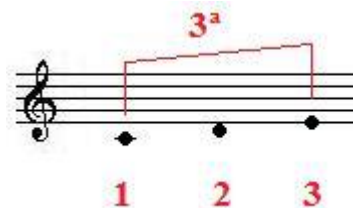
1. Intervalo

El intervalo es la distancia que hay entre dos sonidos.

Puede ser identificado por su nombre (de 2ª, de 4ª, de 8ª...) y por su especie (mayor, menor, justo...).

1.1. Nombre

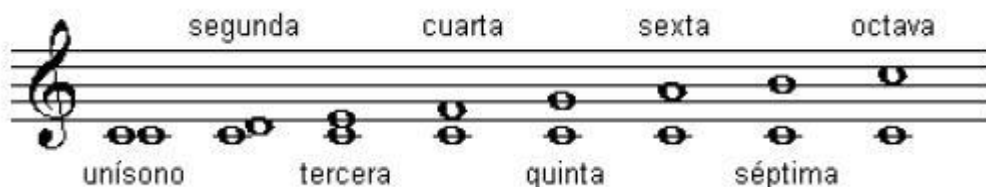
El nombre del intervalo lo obtenemos al contar el número de grados que hay entre las notas, incluyendo tanto la primera como la última.

En el ejemplo, el intervalo que hay entre “do” y “mi” es una 3ª (do-re-mi) porque hay tres grados.

Los intervalos pueden ser:

- Unísonos, si las notas son las mismas.
- De 2ª, si hay 2 grados de distancia.
- De 3ª, si hay 3 grados de distancia.
- De 4ª, si hay 4 grados de distancia.
- De 5ª, de 6ª, de 7ª de 8ª.
- Etc.

Aunque intervalos grandes, lo normal es que nosotros trabajemos con intervalos que van desde el unísono hasta la octava.

1.2. Tipos

- Según la manera de sonar:
 - Melódico, cuando suenan las notas una detrás de otra
 - Armónico, cuando suenan simultáneamente.
- Según situación de las notas:
 - Conjuntos, si el intervalo lo forma notas contiguas.
 - Disjuntos, si el intervalo lo forma notas no contiguas.
- Según la extensión:
 - Simples, si el intervalo no supera el ámbito de una octava.
 - Compuestos, si el intervalo supera el ámbito de una octava.
- Según suene bien o mal:
 - Consonantes (por ejemplo, 4ª, 5ª u 8ª justa)
 - Disonantes (por ejemplo, 2ª ó 7ª mayor/menor)

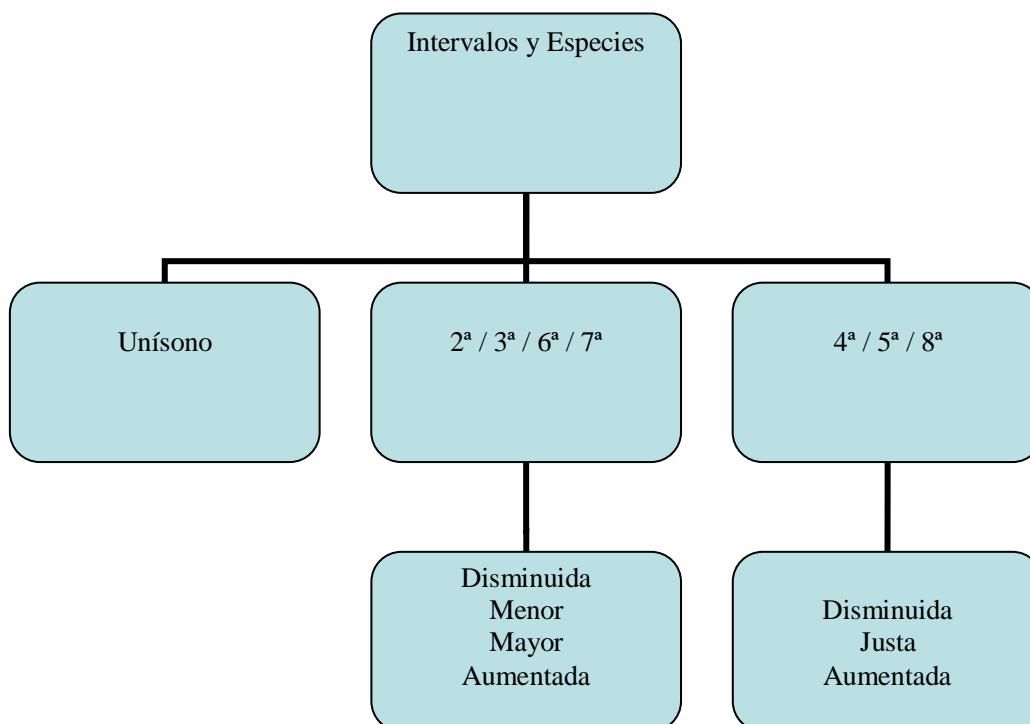
1.3. Especie

La especie del intervalo dependerá del número de tonos y semitonos que tiene. Dado un intervalo de 3ª, por ejemplo, podemos encontrar:

3ª mayor: 2T / 3ª menor: T y ST / 3ª disminuida: T / Aumentada: 2T y ST

En la música occidental hay cinco especies de intervalos: disminuidos, menores, justos, mayores y aumentados. Estas especies se encuentran en los intervalos de la siguiente manera:

Una vez conocidos los intervalos y los tipos de especies sólo nos falta saber qué cantidad de tonos/semitonos hay en cada uno de ellos. A saber:

<p>1. unísono - dos notas idénticas</p> <p>2. segunda</p> <ul style="list-style-type: none"> • disminuida - 0 semitonos • menor - 1 semitono • mayor - 2 semitonos • aumentada - 3 semitonos <p>3. tercera</p> <ul style="list-style-type: none"> • disminuida - 2 semitonos • menor - 3 semitonos • mayor - 4 semitonos • aumentada - 5 semitonos 	<p>4. cuarta</p> <ul style="list-style-type: none"> • disminuida - 4 semitonos • justa (perfecta) - 5 semitonos • aumentada - 6 semitonos <p>5. quinta</p> <ul style="list-style-type: none"> • disminuida - 6 semitonos • justa (perfecta) - 7 semitonos • aumentada - 8 semitonos <p>6. sexta</p> <ul style="list-style-type: none"> • disminuida - 7 semitonos • menor - 8 semitonos • mayor - 9 semitonos • aumentada - 10 semitonos 	<p>7. séptima</p> <ul style="list-style-type: none"> • disminuida - 9 semitonos • menor - 10 semitonos • mayor - 11 semitonos • aumentada - 12 semitonos <p>8. octava</p> <ul style="list-style-type: none"> • disminuida - 11 semitonos • justa (perfecta) - 12 semitonos • aumentada - 13 semitonos
--	--	--

1.4. Inversión de intervalos

La inversión de un intervalo consiste en subir una octava la nota inferior del intervalo, o al contrario, en bajar una octava la nota superior. En este caso el intervalo cambia por completo, tanto de nombre como de especie.

Ahora bien, hay unas reglas básicas para saber cómo se complementan los intervalos invertidos:

1º) El intervalo y su inversión suman 9.

2º) El cambio de la especie del intervalo y su inversión es:

Mayor ↔ Menor

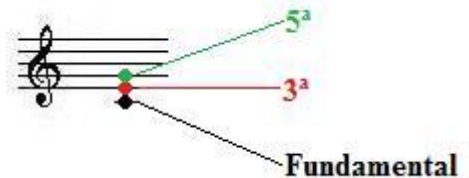
Aumentada ↔ Disminuida

Perfecto = Perfecto

2. Acordes

Un acorde es el conjunto de 3 ó más notas que se tocan simultáneamente.

Nosotros vamos a centrarnos en la tríada, es decir, acorde de tres notas cuyos nombres son: fundamental, 3ª y 5ª (en ambos casos por el nombre del intervalo con respecto a la fundamental).

Podemos ampliar los acordes con tantas notas como sean necesarias, recibiendo en este caso las notas el mismo nombre que el intervalo que forma con respecto a la fundamental.

Si quisiéramos, por ejemplo, añadir un “si” se ampliaría el acorde anterior con una 7ª, y así sucesivamente.

2.1. Inversión de acordes

No siempre se presentan los acordes de la misma forma (superponiendo terceras) porque el resultado sería una monotonía armónica. Para evitar la misma los acordes pueden alterar el orden de las notas.

Los acordes triadas pueden estar en tres estados: fundamental, 1ª inversión y 2ª inversión, según estén situadas la fundamental, la 3ª o la 5ª como nota más grave. Los acordes resultantes estarían formados por los siguientes intervalos:

Estado fundamental	1ª inversión	2ª inversión
5ª	6ª	6ª
3ª	3ª	4ª
Fundamental	Fundamental (3ª de la triada)	Fundamental (5ª de la triada)

5ª 6ª 6ª
3ª 3ª 4ª
F F F

2.2. Función de los acordes

Cuando hablamos de las escalas vimos que cada nota correspondía a un grado concreto. Pues bien, podemos ampliar esas escalas formando acordes a partir de las notas. Es decir:

I II III IV V VI VII VIII
Tónica Supertónica Mediante Subdominante Dominante Superdominante Sensible Tónica

Los grados de los acordes así formados ejercen tres funciones armónicas, que son fundamentales para conseguir una obra agradable al oído.

1º) Tónica.

Es la función más importante porque da estabilidad, equilibrio o consonancia a la tonalidad.

En el modo mayor ejercen esta función, por ejemplo, los acordes de I y II grado.

I IV I V I

I IV I V I

2º) Dominante.

Esta función crea tensión, inestabilidad y disonancia en la tonalidad, y siempre pide resolver en el acorde de tónica.

Ejercen esta función los acordes de V y VII grado.

The image shows a short musical phrase in G major. It consists of three chords: a tonic triad (I), a dominant triad (V), and another tonic triad (I). The V chord is circled in red. The number 27 is written above the first measure.

3º) Subdominante.

Esta función crea también tensión e inestabilidad en la tonalidad, aunque en menor medida que la dominante. Pide resolver siempre sobre la tónica, aunque a veces puede pasar previamente por una dominante.

En el modo mayor ejercen esta función los grados IV y II.

The image shows two musical phrases in G major. The first phrase consists of eight measures with chords: V, I, I, IV, I, IV, I, IV. The IV and I chords are circled in red. The second phrase consists of two measures with chords: IV, I. The IV and I chords are circled in red. Dynamics include *pp*, *ff*, and *pp*. The number 8 is written above the first measure of each phrase.

2.3. Acordes arpegiados

Un arpeggio es una manera de ejecutar las notas de los acordes no de forma simultáneamente sino en sucesión rápida, generalmente del más grave al más agudo.

The image shows two musical staves in 4/4 time. The first staff, labeled 'Escritura', shows a chord with notes G, B, and D. The second staff, labeled 'Ejecución', shows the same chord notes played in a rapid, sequential arpeggiated pattern.

3. Cadencias

Toda obra o fragmento finaliza con una cadencia o sucesión de acordes que, según sean de un tipo u otro, tendrá un carácter conclusivo o no.

Esta progresión de acordes se utiliza en música para crear sensaciones de reposo o tensión en la frase musical.

No podemos olvidar que, como norma básica de la música tonal, en las cadencias hay dos conducciones obligatorias:

a) la **dominante** siempre tiene que llegar a la tónica.

b) la **sensible** siempre tiene que llegar a la tónica.

3.1. Tipos de cadencias.

Las cadencias pueden ser de varios tipos³:

➤ Perfecta: toda cadencia que resuelve sobre la Tónica (carácter conclusivo)

Cadencia 1 **Cadencia 2**

Carácter suspensivo **Carácter conclusivo**

➤ Semicadencia: cadencia que resuelve sobre la Dominante (carácter suspensivo)

II IV V

➤ Auténtica: **D** ⇒ **T** (carácter final)

VI V I

³ T = Tónica / D = Dominante / SB = Subdominante / SP = Superdominante

- Plagal: **SB** ⇒ **T** (carácter conclusivo sin contundencia)

V IV I —

- Compuesta: **T** ⇒ **SB** ⇒ **D** ⇒ **T** (carácter conclusivo)

I IV V I —

- Rota: **D** ⇒ **SP** (carácter sorpresivo)

II V VI