

Universidad de Costa Rica
Sede de Occidente
Coordinación de Docencia
Facultad de Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Musicales
Profesor Byron Latouche Artavia, M.A.

Armonía I
Programa del curso
I semestre 2011

1. Datos generales del curso:

- Código: AM1093
- Modalidad: teórico-práctico
- Créditos: 2
- Duración: 1 semestre
- Horas presenciales semanales: 3 (1 sesión)
- Horario: Martes de 14:00 a 16:50

2. Descripción del curso y estrategia metodológica:

Este curso es una introducción al estudio de la armonía tonal, desarrollada en Europa occidental desde 1600 a 1900, aproximadamente.

¿Por qué estudiar armonía tonal? Casi toda la música que actualmente escuchamos en la radio está basada en el lenguaje del período tonal. Una de las razones para estudiar esta materia es que nos permite abordar un lenguaje aun vigente y en práctica. Aprender armonía tonal no solo sirve para componer o realizar arreglos de música tonal, sino también, nos hace intérpretes más inteligentes, musicalmente hablando. Entender las estructuras armónicas del repertorio tonal que vamos a interpretar nos hace más conscientes de qué es lo que queremos lograr con nuestra interpretación.

El coral es la célula composicional más simple, sin embargo resume los principios de la conducción de voces y el enlace de acordes de manera muy eficaz. Éste ha sido utilizado como herramienta para enseñar a los estudiantes las convenciones de la armonía tonal. No obstante, la composición de corales no es el fin último del estudio de la armonía, ya que el propósito de aprender armonía tonal utilizando ésta pequeña forma musical es que los estudiantes puedan trasladar los conocimientos adquiridos hacia niveles de mayor complejidad. Por eso, realizaremos un vasto análisis del repertorio de diferentes compositores del período tonal, y diseñaremos reducciones armónicas de sus obras para comprender los principios que yacen debajo de estructuras o texturas más profundas.

Durante el último mes del ciclo lectivo los estudiantes compondrán una pieza (instrumentación aún por definir), y así podrán aplicar lo aprendido en algo real, en un verdadero reto composicional. Consideramos que la verdadera manera de aprender armonía tonal no es sentándose en un pupitre a realizar un coral durante un examen y “demostrar” que se dominan las llamadas “reglas”, sino, más bien, componiendo de forma creativa y con fundamentos lógicos a la vez.

El método de evaluación del presente curso estará, en gran medida, orientado hacia la audición y el análisis; el examen se desarrollará en casa, no en presencia del profesor. De este modo el estudiante tendrá la oportunidad de tomarse el tiempo para reflexionar y sacar sus propias conclusiones con calma.

Esperamos que este curso sea para el enriquecimiento profesional y académico de los presentes.

3. Objetivos generales (de acuerdo al programa del curso vigente en la Escuela de Artes Musicales, UCR, Sede Rodrigo Facio):

- Proporcionar las bases teóricas de la armonía tradicional en terceras.
- Desarrollar el oído armónico.
- Familiarizar a los estudiantes con el teclado como recurso de apoyo para el estudio teórico musical.

4. Objetivos específicos (de acuerdo al programa del curso vigente en la Escuela de Artes Musicales, UCR, Sede Rodrigo Facio):

- Realizar corales a cuatro voces, de forma escrita o al teclado, a partir de cantos y bajos dados.
- Clasificar y caracterizar intervalos, acordes triadas y tétradas, notas extrañas y cadencias.
- Reconocer auditivamente los contenidos estudiados durante el curso.
- Ejecutar al teclado ejercicios contruidos en concordancia con las dificultades del curso.
- Analizar armónicamente pequeños trozos musicales afines a la materia del curso.

5. Cronograma:

Los contenidos del curso se han distribuido semanalmente de la siguiente manera:

1. ^a	8 de marzo	Rudimentos sobre armonía tonal: Escalas mayor y menor, círculo de quintas, nombres de los grados, intervalos, inversión de intervalos.
2. ^a	15 de marzo	Rudimentos sobre armonía tonal: Tríadas, acordes de séptima, inversiones, cifrado popular. Lectura de referencia: Kostka-Payne, pp. 3-24, 39-55.
3. ^a	22 de marzo	Rudimentos sobre armonía tonal: Variantes del modo menor, tríadas y acordes de séptima diatónicos en tonalidades mayores y menores, cifrado analítico (con números romanos). Lectura de referencia: Kostka-Payne, pp. 57-67. <i>Entrega de tarea núm. 1.</i>
4. ^a	29 de marzo	Principios de conducción de voces: Composición de melodías, “voicing”, movimiento paralelo. Lectura de referencia: Kostka-Payne, pp. 71-84.
5. ^a	5 de abril	Principios de conducción de voces: Conducción de voces con trías en posición fundamental [progresiones con raíces repetidas y raíces una 4.a (5.a) aparte]. Lectura de referencia: Kostka-Payne, pp. 85-90. <i>Entrega de tarea núm. 2.</i>
6. ^a	12 de abril	Principios de conducción de voces. Conducción de voces con trías en posición fundamental [progresiones con raíces una 3.a (6.a), 2.a (7.a) aparte]. Lectura de referencia: Kostka-Payne, pp. 90-95.
	18 al 24 de abril	<i>Semana Santa.</i>
7. ^a	26 de abril	Progresión armónica. Armonización de melodías. Lectura de referencia: Kostka-Payne: pp. 99-116. <i>Entrega de tarea núm. 3.</i>
8. ^a	3 de mayo	<i>No habrá clase (semana del X Seminario de Composición Musical 2011).</i>
9. ^a	10 de mayo	Progresión armónica. Armonización de melodías. Lectura de referencia: Kostka-Payne: pp. 99-116. <i>Entrega de tarea núm. 4.</i>
10. ^a	17 de mayo	Tríadas en primera inversión. Lectura de referencia: Kostka-Payne, pp. 117-134. <i>Entrega de tarea núm. 5.</i>
11. ^a	24 de mayo	Tríadas en primera inversión. Lectura de referencia: Kostka-Payne, pp. 117-134. <i>Entrega de tarea núm. 6.</i>
12. ^a	31 de mayo	Tríadas en segunda inversión. Lectura de referencia: Kostka-Payne, pp. 135-146. <i>Entrega de tarea núm. 7.</i>
13. ^a	7 de junio	Tríadas en segunda inversión. Lectura de referencia: Kostka-Payne, pp. 135-146. <i>Entrega del examen.</i>
14. ^a	14 de junio	Trabajo final (tutoría individual). <i>Entrega de tarea núm. 8.</i>

15. ^a	21 de junio	Trabajo final (tutoría individual).
16. ^a	28 de junio	Trabajo final (tutoría individual).
17. ^a	5 de julio	Entrega del trabajo final
	8 de julio	Presentación de la carrera de Enseñanza de la Música

6. Evaluación:

La evaluación se realizará tomando en cuenta los siguientes criterios:

Trabajo extra clase (8 tareas)	50% ¹
Examen	15%
Trabajo final	25%
Presentación de la carrera de Enseñanza de la Música	10%

Los trabajos y el examen deben ser realizados de manera individual.

La asistencia a clases es obligatoria. Si el estudiante falta injustificadamente a un total de tres sesiones pierde el curso.

La llegada tardía se tomará en cuenta a partir del momento en que se termina de tomar asistencia. Un total de tres llegadas tardías injustificadas equivalen a una ausencia injustificada. La justificación de ausencias, llegadas tardías y entrega retrasada de trabajos debe hacerse por escrito, mediante comprobante médico o carta emitida por la institución responsable. El examen y los trabajos deben ser entregados en la fecha establecida en el programa del curso. Se sancionará con -30% a aquellos trabajos o exámenes entregados con retraso injustificado. Ningún trabajo será recibido después de una semana de retraso.

7. Horario de atención al estudiante:

Martes de 13:00 a 14:00.

Correo electrónico para consultas: BYRON.LATOUCHE@UCR.AC.CR

Se utilizará el correo electrónico para la notificación oficial de asuntos relacionados con el curso. Es responsabilidad del estudiante mantenerse actualizado con sus compañeros sobre notificaciones importantes, en caso de que exista fallo en el envío de correo electrónico, lo cual no es excusa para alegar desconocimiento de algún aviso importante. El estudiante debe incluir la dirección electrónica del profesor entre sus contactos del correo electrónico para evitar que los avisos sean rechazados como "spam".

8. Bibliografía:²

▪ Obligatoria:

Kostka, Stefan y Payne, Dorothy, *Tonal Harmony, with an introduction to twentieth-century music*. New York: McGraw-Hill, 2004.

¹ El valor de cada tarea se obtiene dividiendo 50 entre el total de tareas.

² Las lecturas obligatorias del curso están en inglés.

Antología en formatos digitales MP3 y PDF provista por el profesor.

La base de datos *Naxos Music Library Online*, disponible en la siguiente dirección web:
<http://www.naxosmusiclibrary.com>.

▪ **Recomendada:**

Aldwell, Edward, *Harmony and Voice Leading*. Florence: Wadsworth, 2002.

Gauldin, Robert, *Harmonic Practice in Tonal Music (workbook)*. New York: W. W. Norton & Company, 2004.

Gauldin, Robert, *Harmonic Practice in Tonal Music*. New York: W. W. Norton & Company, 2004.

Jannery, Arthur, *Workbook for Piston/DeVoto Harmony*. New York: Norton, 1987.

Kostka, Stefan y Payne, Dorothy, *Tonal Harmony, with an introduction to twentieth-century music (workbook)*. New York: McGraw-Hill, 2004.

Piston, Walter, *Armonía*. Cooper City: SpanPress, 1998.

Piston, Walter, *Harmony*. New York: Norton, 1987.

Romero Meza, Lácides, *Teclado Armónico*. Bogotá: Lácides Romero, 2004.

Steinke, Greg, *Harmonic Materials in Tonal Music: A Programmed Course, Part 1*. New Jersey: Prentice Hall, 2009.