

Universidad de Costa Rica

Sede Regional de Occidente

Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro

Facultad de Filosofía, Artes y Letras

Sección de Artes Musicales

AM-0116 FUNDAMENTOS TEÓRICO-MUSICALES I

Horas: 3 horas semanales

Créditos: 2

Periodo: I ciclo 2020

Requisitos: ninguno

Correquisitos: ninguno

Uso de entorno virtual: alto virtual

Horario: jueves de 9:00 a 12:00

Profesor: Byron Latouche Artavia, correo electrónico byron.latouche@ucr.ac.cr

Horario de atención a estudiantes: miércoles de 13:00 a 15:00

DESCRIPCIÓN

Fundamentos Teórico-Musicales I es el primero de una secuencia de dos cursos semestrales dedicados al estudio de la conducción de voces¹ y la armonía tonal tradicionales² en contextos diatónicos. Desarrollado en todo momento desde una comprensión de la tonalidad acentuadamente lineal (horizontal) y estructural (generativa), el curso ofrece una introducción a los fundamentos de la escritura armónica a cuatro voces y las principales técnicas de elaboración/transformación armónico-contrapuntística características (pero no exclusivas) de la práctica tonal diatónica de los siglos XVII, XVIII, y XIX.

OBJETIVO GENERAL

Comprender el contenido armónico, la organización sintáctica, y la estructura contrapuntística de fragmentos musicales que involucren acordes primarios (I, IV, V, y V7) y técnicas de prolongación básicas características del lenguaje (hábito de escucha) tonal diatónico tradicional (siglos XVII, XVIII, y XIX principalmente).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de:

---

¹ i.e., bajo cifrado y contrapunto elemental por especies.

² i.e., doctrina de la armonía (*Harmonielehre*) en sus dos variantes históricas: teoría de los grados armónicos (*Stufentheorie*) y teoría de las funciones armónicas.

1. Reconocer y caracterizar los acordes diatónicos de uso común en la práctica tonal tradicional estudiados en el curso (ver contenidos).
2. Distinguir entre fenómenos armónicos estructurales y elaboraciones contrapuntísticas de estos (e.g., notas ornamentales) en contextos tonales diatónicos.
3. Inducir la estructura contrapuntística subyacente (soprano/bajo) de trozos musicales que comprendan acordes y progresiones armónicas próximas al lenguaje tonal diatónico básico de los siglos XVII, XVIII, y XIX
4. Identificar los elementos y características básicas de la sintaxis armónica tradicional.
5. Armonizar melodías y/o líneas de bajo utilizando progresiones armónicas y conducciones melódicas características del lenguaje tonal diatónico tradicional.

CONTENIDOS

1. Triadas y tétradas
2. Cifrado popular, bajo cifrado y números romanos
3. Contrapunto elemental: cantus firmus, primera, segunda, y tercera especie
4. Escritura armónica a cuatro voces (texturas, disposiciones, ámbito de las voces, duplicaciones, y conducciones convencionales de las voces)
5. Notas ornamentales: notas de paso, bordaduras (i.e., notas vecinas o auxiliares), anticipaciones, nota pedal.
6. Funciones armónicas (Tónica, Subdominante, Dominante)
7. Tendencias armónicas y modelos sintácticos (e.g., T-PD-D-T)
8. Cadencias (Auténtica, Plagal, Semicadencia)
9. Encadenamiento de acordes (I, IV, V, V7, I6, IV6, V6, vii°6, V6/5, V4/3, V2)

CRONOGRAMA

Semana 1	- Lectura y discusión del programa Triadas y tétradas (repaso)
Semana 2	- Textura musical y disposición de los acordes - El cantus firmus
Semanas 3–4	- Contrapunto por especies a dos voces I (nota contra nota)
Semana 5	Semana Santa
Semanas 6–7	- Contrapunto por especies a dos voces II (dos notas contra una)
Semanas 8–9	- Contrapunto por especies a dos voces III (cuatro notas contra una)

Semana 10	- Movimiento tonal dirigido y cadencias melódicas - Conducción de las voces en una textura a cuatro voces
Semana 11	- Notas ornamentales
Semana 12	- Introducción a la armonía diatónica
Semana 13	- Las triadas primarias (I, IV, y V)
Semana 14	- La séptima de dominante (V7)
Semana 15	- Las triadas de tónica y subdominante en primera inversión (I6 y IV6)
Semana 16	- Acordes de dominante lineales (i.e., no estructurales)
Semana 17	- Entrega de los trabajos compositivos

METODOLOGÍA

Este curso es alto virtual. Se utilizará la plataforma institucional Mediación Virtual para colocar los documentos y videos del curso. Dirección web: <https://mv1.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/course/view.php?id=15720>.

Este curso, debido a su carácter teórico-práctico, comprenderá tanto clases magistrales como prácticas escritas y de entrenamiento auditivo individuales y grupales. Durante las exposiciones magistrales, el o la docente hará una introducción a los conceptos, las herramientas, y la terminología que a continuación los estudiantes (con el acompañamiento del docente) pondrán en práctica y elaborarán con mayor detalle mediante la realización de prácticas de análisis armónico y ejercicios escritos (e.g., contrapuntos elementales sobre cantus firmi, realización de bajos cifrados, armonización de melodías y proyectos de composición circunscritos al ámbito de la imitación de modelos estilísticos).

NORMAS DE CUMPLIMIENTO

Los dispositivos electrónicos móviles deben permanecer silenciados y guardados durante toda la clase, a menos que el profesor lo disponga de otro modo. Durante la clase, cada estudiante debe tener acceso individual a la(s) lectura(s) especificada(s) en el cronograma del curso. Además, debe traer a cada clase recursos materiales como cuaderno de pentagrama, lápiz y borrador.

EVALUACIÓN

Las tareas consistirán en ejercicios de composición melódica a una o más voces y en el análisis de extractos de la literatura musical. Paralelo a esto, el estudiante irá trabajando en ejercicios de transportación de progresiones armónicas o escalas al teclado (teclado armónico), práctica esencial para el desarrollo de la abstracción mental y de la destreza motriz. Por último, el estudiante pondrá en práctica lo aprendido en un trabajo compositivo creativo corto para piano o ensambles instrumentales/vocales pequeños.

Rubros a Evaluar:

El desglose de la nota del curso se realizará de la siguiente manera:

4 tareas

50% en total (12.5% cada una)

Teclado armónico	10%
1 trabajos compositivo	40%

Las tareas se deben entregar en la fecha indicada por el profesor en la clase correspondiente.³ Se da un “recibido”, pero se revisarán/evaluarán en la clase, ya que esto garantiza un proceso de aprendizaje y permite atender colectivamente las dudas. Estas tareas recibirán automáticamente la nota 100, siempre y cuando sean presentadas por el estudiante al iniciar la clase. Si el estudiante no puede presentarse el día de la entrega de una tarea podrá enviarla con alguien más o escaneada por correo electrónico a más tardar a las 12:00 mediodía de la fecha de entrega. Después la hora indicada no se recibirá las tareas. Solo en situaciones de fuerza mayor se permitirá la entrega de éstas de forma tardía. De no haber una justificación de peso la tarea recibirá nota 0 (cero).

El trabajo compositivo será calificado en escala de 0 a 100 tomando en cuenta los siguientes criterios cualitativos:

- De 90 a 100: Sobresaliente. El estudiante muestra no solamente una gran comprensión técnica de la materia sino un alto grado de sensibilidad melódica y musicalidad. El trabajo quizás tenga unos cuantos “errores” pero éstos no afectan significativamente la fluidez de las voces y la progresión armónica. Tiene un excelente manejo del espaciamiento y disposición de los acordes así como de la conducción de voces.
- De 80 a 89: Muy bueno. El estudiante muestra un manejo aceptable de la materia. El trabajo muestra algunos problemas de fluidez y naturalidad en cuanto a melodía, progresión armónica, espaciamiento y disposición de los acordes. Hay algunos errores en las duplicaciones y la conducción de voces. La sensibilidad melódica y musicalidad son buenas pero irregulares a veces.
- De 70 a 79: Suficiente. El estudiante muestra un manejo básico de la materia y se nota dificultad para enlazar los acordes de manera fluida y natural, cometiendo una cantidad considerable de errores en las duplicaciones, espaciamiento y la conducción de voces. La progresión armónica es poco fluida y su manejo idiomático es bastante irregular. El estudiante parece que encuentra dificultad para demostrar su sensibilidad melódica y musicalidad.
- Menos de 70: Insuficiente: El estudiante tiene serios problemas para demostrar que comprende la materia. La conducción de voces y la progresión armónica es sumamente pobre y carece de fluidez. Los trabajos carecen de sensibilidad melódica y musicalidad, y están muy cargados de errores de duplicación, espaciamiento y conducción de voces.

La evaluación se realiza de manera individual y no está permitido entregar tareas o trabajos realizados en grupo.

Los ejercicios de teclado armónico podrán ser presentados en el momento del ciclo lectivo en que el estudiante desee, siempre y cuando sea a más tardar el 9 de julio. Si el estudiante cumple con la entrega de estos ejercicios recibirá automáticamente el 10% de este rubro. Por el contrario, si no entrega la totalidad de los ejercicios perderá dicho porcentaje de la nota.

La asistencia a clases no es obligatoria. El estudiante interesado en asistir debe llegar puntual y preparado con las lecturas, audiciones y prácticas asignadas.

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Kostka, S. y Payne, D. (2013). *Tonal harmony, with an introduction to twentieth-century music*. New York: McGraw-Hill.

Resúmenes de la materia provistos por el profesor.

³Las instrucciones de cada tarea serán dadas con al menos cinco días hábiles de antelación.

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

- Aldwell, E. (2002). *Harmony and voice leading*. Florence: Wadsworth.
- Benjamin, T. (2005). *The craft of modal counterpoint: a practical approach*. New York: Routledge.
- Gauldin, R. (2004). *Harmonic practice in tonal music (workbook)*. New York: W. W. Norton & Company.
- Gauldin, R. (2004). *Harmonic practice in tonal music*. New York: W. W. Norton & Company.
- Gauldin, R. (2009). *La práctica armónica en la música tonal*. Madrid: Ediciones Akal.
- Green, D. M. y Jones, E. (2011). *The principles and practice of modal counterpoint*. New York: Routledge.
- Jannery, A. (1987). *Workbook for Piston/DeVoto Harmony*. New York: Norton.
- Kennan, K. (1999). *Counterpoint workbook*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Kennan, K. (1999). *Counterpoint: based on eighteenth-century practice*. Upper Saddle River: Prentice-Hall.
- Kostka, S. y Payne, D. (2018). *Workbook for Tonal Harmony, with an introduction to twentieth-century music*. New York: McGraw-Hill.
- Motte, D. de la (1996). *Contrapunto*. Barcelona: Editorial Labor.
- Motte, D. de la (2006). *Armonía*. Madrid: Idea Books.
- Piston, W. (1987). *Harmony*. New York: Norton.
- Piston, W. (1998). *Armonía*. Cooper City: SpanPress.
- Salzer, Felix, y Carl Schachter. *El Contrapunto en la Composición: El Estudio de la Conducción de Voces*. Barcelona: Idea Books, 1999.
- Schubert, P. (2008). *Modal counterpoint, Renaissance style*. New York: Oxford University Press.
- Schubert, P. y Neidhöfer, C. (2006). *Baroque counterpoint*. Upper Saddle River: Prentice Hall.
- Steinke, G. (2009). *Harmonic Materials in Tonal Music: A Programmed Course, Part 1*. Upper Saddle River: Prentice Hall.