

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

Universidad de Costa Rica
Sede Regional de Occidente
Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro
Facultad de Filosofía, Artes y Letras
Sección de Artes Musicales

AM0117 FUNDAMENTOS TEÓRICO-MUSICALES II

Horas: 3 horas semanales

Créditos: 2

Periodo: II ciclo 2020

Requisitos: AM0116

Correquisitos: Ninguno

Modalidad: Regular (tipo 7: teórico con horas de práctica)

Grado de virtualidad: Alto virtual

Profesor: Byron Latouche Artavia – byron.latouche@ucr.ac.cr

Horario de atención a estudiantes: Viernes de 16:00 a 18:00

DESCRIPCIÓN (PROGRAMA DE LA ESCUELA DE ARTES MUSICALES, SEDE CENTRAL)

Fundamentos Teórico-Musicales II es el segundo de una secuencia de dos cursos semestrales dedicados al estudio de la conducción de voces¹ y la armonía tonal² tradicionales en contextos diatónicos. En este segundo curso se lleva a cabo una profundización y expansión de los temas estudiados en Fundamentos Teórico-Musicales I (i.e., 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 (PROGRAMA DE LA ESCUELA DE ARTES MUSICALES, SEDE CENTRAL)

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (PROGRAMA DE LA ESCUELA DE ARTES MUSICALES, SEDE CENTRAL)

Al finalizar el curso el/la estudiante será capaz de:

1. Reconocer y distinguir los acordes diatónicos de uso común en la práctica tonal tradicional estudiados en el

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 (*Stufenlehre*) y teoría de las funciones armónicas.

curso (ver contenidos).

2. Armonizar melodías y/o líneas de bajo utilizando progresiones armónicas y conducciones melódicas características del lenguaje tonal diatónico tradicional.
3. Distinguir entre fenómenos armónicos estructurales y elaboraciones contrapuntísticas de estos (e.g., acordes lineales) en contextos tonales diatónicos.
4. Inducir la estructura contrapuntística subyacente (soprano/bajo) de fragmentos musicales que comprendan acordes y progresiones armónicas próximas al lenguaje tonal diatónico básico de los siglos XVII, XVIII, y XIX.
5. Identificar los elementos y características básicas de la sintaxis armónica tradicional.
6. Componer de manera idiomática melodías y texturas homofónicas y polifónicas diatónicas en diversos contextos modales y tonales.

CONTENIDOS (PROGRAMA DE LA ESCUELA DE ARTES MUSICALES, SEDE CENTRAL)

1. Tratamiento regular de la séptima
2. Resoluciones irregulares de la séptima
3. Contrapunto elemental: cuarta especie
4. Notas ornamentales: suspensiones
5. El acorde 6/4 (cadencial, de paso, y pedal)
6. Secuencias diatónicas
7. La cadencia deceptiva
8. Encadenamiento de acordes: V7, I6, IV6, V6, vii°6, V6/5, V4/3, V2; ii, ii7, ii°, ii°7 y sus inversiones; mediantes y submediantes mayores y menores en estado fundamental y primera inversión; v6 y subtónica; vii°7 y sus inversiones; I7, IV7, iii7, vi7, VII7.
9. Modos eclesiásticos
10. Estructuras de acordes en la música modal

CRONOGRAMA (ADAPTADO A LA SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE)

Plan de actividades semanales para desarrollar el curso	
Semana N°: 1	Armonía modal con énfasis en música popular moderna: ³ Composición de melodías modales. Construcciones de acordes en las escalas modales.
Fecha: 13 de agosto	
Semana N°: 2	Armonía modal con énfasis en música popular moderna: Composición de melodías modales. Construcciones de acordes en las escalas modales.
Fecha: 20 de agosto	
Semana N°: 3	Armonía modal con énfasis en música popular moderna: <i>Voicings</i> para

³ Esta adaptación de los contenidos tiene el propósito de proveerle recursos y conocimientos de armonía moderna al(la) músico(a)-artista y educador(a) que le podrían ser de mucha utilidad en su vida profesional, incluso más que la armonía tonal funcional europea clásica.

Fecha:	27 de agosto	piano y guitarra. ⁴ Funciones armónicas en la música modal. Cadencias y progresiones modales.
Semana Nº:	4	Armonía modal con énfasis en música popular moderna: Voicings para piano y guitarra. Funciones armónicas en la música modal. Cadencias y progresiones modales.
Fecha:	3 de setiembre	
Semana Nº:	5	<i>Entrega de la tarea 1.</i>
Fecha:	10 de setiembre	Armonía modal con énfasis en música popular moderna: Voicings para piano y guitarra. Funciones armónicas en la música modal. Cadencias y progresiones modales.
Semana Nº:	6	Armonía modal con énfasis en música popular moderna: Voicings para piano y guitarra. Funciones armónicas en la música modal. Cadencias y progresiones modales.
Fecha:	17 de setiembre	
Semana Nº:	7	<i>Entrega de la tarea 2.</i>
Fecha:	24 de setiembre	Armonía tonal europea de los siglos XVII a XIX: Acordes de séptima diatónicos, el V ⁷ en posición fundamental.
Semana Nº:	8	Armonía tonal europea de los siglos XVII a XIX: Acordes de séptima diatónicos, el V ⁷ en posición fundamental.
Fecha:	1 de octubre	
Semana Nº:	9	Armonía tonal europea de los siglos XVII a XIX: Acordes de séptima diatónicos, las inversiones del V ⁷ .
Fecha:	8 de octubre	
Semana Nº:	10	Armonía tonal europea de los siglos XVII a XIX: Acordes de séptima diatónicos, las inversiones del V ⁷ . Cadencias y frases.
Fecha:	15 de octubre	
Semana Nº:	11	<i>Entrega de la tarea 3.</i>
Fecha:	22 de octubre	Armonía tonal europea de los siglos XVII a XIX: Acordes de séptima diatónicos, los acordes II ⁷ y VII ⁷ . Progresión armónica
Semana Nº:	12	Armonía tonal europea de los siglos XVII a XIX: Acordes de séptima diatónicos, los acordes II ⁷ y VII ⁷ y otros acordes de séptima.
Fecha:	29 de octubre	
Semana Nº:	13	<i>Entrega de la tarea 4.</i>
Fecha:	5 de noviembre	Instrucciones del trabajo compositivo.

⁴ Nótese que se incluye la guitarra, ya que es uno de los instrumentos musicales armónicos más empleados en la música popular y la educación musical en general.

Semana N°: 14	Tutorías del trabajo compositivo.
Fecha: 12 de noviembre	
Semana N°: 15	Tutorías del trabajo compositivo.
Fecha: 19 de noviembre	
Semana N°: 16	Tutorías del trabajo compositivo.
Fecha: 26 de noviembre	
Semana N°: 17	<i>Entrega del trabajo compositivo. Fecha límite para presentar el ejercicio de transposición armónica.</i>
Fecha: 3 de diciembre	

METODOLOGÍA (ADAPTADA A LA SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE)

Las clases se llevarán a cabo de manera virtual, a través de plataformas digitales (por ejemplo Zoom), garantizando así la transmisión efectiva de conocimiento, la discusión en clase y la reflexión participativa del estudiantado.

Este curso es alto virtual. Se utilizará la plataforma institucional Mediación Virtual para colocar los documentos y materiales multimedia del curso, así como para la entrega de las tareas y trabajos.

Durante el ciclo se realizarán análisis de ejemplos musicales, prácticas cortas de composición, ejercicios a dos o más voces y corales, prácticas de transportación en el teclado u otro instrumento armónico, tareas y un trabajo creativo compositivo en modalidad de tutorías individuales.⁵ Algunas de estas actividades se llevarán a cabo como trabajo asincrónico.

EVALUACIÓN (ADAPTADA A LA SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE)

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

4 tareas	50% en total (12.5 % cada una)
1 ejercicio de transposición armónica	10%
1 trabajo compositivo	40%

Las tareas se deben entregar en la fecha indicada por el profesor en la clase correspondiente. 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/la estudiante en el horario de la clase. Después de las 12:00 p.m. de la fecha de entrega no

⁵ Esto permite una retroalimentación constante por parte del profesor.

se recibirá las tareas. Solo en situaciones de fuerza mayor se permitirá la entrega de estas de forma tardía. De no haber una justificación de peso, la tarea recibirá nota 0 (cero).

En las artes, la calidad del trabajo creativo o performativo no se puede cuantificar, no obstante, el ejercicio de transposición armónica y el trabajo compositivo serán calificados en escala de 0 a 100, tomando en cuenta los siguientes criterios:

- De 90 a 100: sobresaliente,
- de 70 a 89: suficiente,
- menos de 70: insuficiente.

Todos los trabajos deben ser realizados de manera individual.

El ejercicio de transposición armónica podrá ser presentado en cualquier momento, siempre y cuando sea a más tardar en la primera semana de exámenes finales del calendario universitario, en la clase respectiva.

La asistencia a clases no es obligatoria.

BIBLIOGRAFÍA

Brent, J. y Barkley, S. (2011). *Modality. Scales, Modes & Chords: The Primordial Building Blocks of Music*. Milwaukee: Hal Leonard.

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

Kostka, S. y Payne, D. (2018). *Workbook for Tonal Harmony, with an introduction to twentieth-century music*. New York: McGraw-Hill.

Nunes, W. (1999). *The Jazz Guitar Chord Bible. Complete*. Van Nuys: Alfred Music.

Peckham, R. (2007). *Berklee Jazz Guitar Chord Dictionary*. Boston: Berklee Press.

Romero Meza, L. (2004). *Teclado armónico*. Bogotá: Ediciones Lácides Romero.

Resúmenes de la materia provistos por el profesor.

BIBLIOGRAFÍA ADICIONAL RECOMENDADA

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.

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.

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.