

Armonía Modal

Programación Didáctica

Departamento de Composición.

Armonía Modal es una de las asignaturas **optativas** que ofrece el R.C.P.M. "Manuel de Falla" de Cádiz en el currículo de 6º curso de las enseñanzas profesionales de música. Puede cursarla cualquier alumno independientemente de su especialidad instrumental y del itinerario que haya escogido. Aunque la idea de ofertar esta asignatura surgió originalmente de la necesidad de disponer de tiempo adicional para que los alumnos de composición pudieran profundizar en el aspecto armónico de sus propios trabajos de clase, la asignatura fue finalmente diseñada con una mayor amplitud de miras para servir no sólo como introducción al estudio de la Armonía Modal y su uso y evolución en distintos estilos, épocas y culturas, sino también como un curso de apreciación musical centrado en los principios fundamentales comunes a todas las tradiciones modales, de tal modo que puedan así disfrutarla todos los alumnos interesados en ello, independientemente del itinerario que cursen.

1.- Objetivos de la Asignatura

El estudio de la Armonía Modal no sólo capacita al alumno para conocer los principios fundamentales que gobiernan tanto el discurso armónico como el "color" y el "pathos" de los diferentes modos posibles en nuestro sistema temperado de 12 clases de notas, sino que ofrece al mismo tiempo una oportunidad única para aprender a valorar y disfrutar los tesoros presentes en la música de nuestra tradición musical occidental y a sus grandes maestros, al tiempo que construye un nexo de unión con la concepción tonal y armónica de otras culturas y teorías musicales avanzadas.

Con estas premisas en mente, se ha estructurado la asignatura de manera que al finalizar el curso los alumnos puedan haber superado los siguientes objetivos:

- Comprender sin sombra alguna de ambigüedad qué papel juega la Armonía Modal en la creación de la ilusión de "función estructural" en la forma musical y que da lugar a la "gramática" del discurso musical.
- Ser capaz de identificar auditiva y analíticamente los principales modos usados en la música occidental en el siglo pasado y la actualidad, en especial los bi-triádicos básicos y los modos simétricos y semisimétricos.
- Ser capaz de visualizar geoméricamente cualquier conjunto de clases de altura, su estructura interna y sus posibles transformaciones.
- Ser capaz de crear y resolver tensiones armónicas en un discurso modal en cualquier dirección tonal propuesta.
- Ser capaz de escribir pequeños fragmentos y piezas usando las técnicas aprendidas.
- Adquirir una base teórica sólida que permita abordar un estudio más riguroso del tema en el futuro.

2.- Contenidos de la Asignatura

La asignatura de Armonía Modal sólo tiene una hora lectiva a la semana, con una ratio que la mayoría de las veces supera los 10 alumnos por clase. Los contenidos se han ordenado con esta limitación de tiempo en mente, pues, al fin y al cabo, un curso completo de Armonía Modal como el que podemos ofrecer nosotros equivale en realidad a efectos prácticos a un taller de aproximadamente 30 horas que podría cursarse sin problemas en una semana de estudio intensivo. En el apartado "Metodología" se hace mención de algunas de las dinámicas de clase que nos permiten simplificar el grueso de contenidos sin llegar a un punto de superficialidad extrema.

Los contenidos son los siguientes:

- Introducción a la Armonía Modal
 - Diferencia “artificial” entre armonía modal y tonal
 - Definición de función armónica
 - Principios fundamentales de la práctica armónica en contextos tonales
- La práctica modal en diversas culturas y sus sistemas de clasificación modal
 - El sistema de Melakartas hindú, los modos occidentales, los modos de transposición de Oliver Messiaen, el sistema de conjuntos de clases de altura de Allen Forte, etc.
- Técnicas prácticas de análisis modal
 - Estudio geométrico de los modos
 - El círculo cromático de 12 clases de nota. Órdenes posibles:
 - Círculos simétricos
 - Círculo cromático (o 7^aM), círculo de quintas justas (o cuartas justas)
 - Círculos asimétricos
 - Círculos de terceras, de máxima estabilidad, de máxima consonancia, etc.
 - El concepto de Eje geométrico
 - Eje tónica – antitónica
 - Semicírculos de dominante y subdominante.
 - Eje relativo – antirrelativo
 - Geometrías importantes en el análisis funcional de los modos
 - Trapecios M/m de tónica y antitónica
 - El cuadrado de máxima tensión dominante/subdominante
 - Cuadrados complementarios en el sistema de ejes tritonales de Bartok
 - Estudio de las relaciones armónicas polares. Pares armónicos
 - Pares tritonales
 - Pares tonales o simétricos
 - Pares didímicos
 - Pares negativos
 - Estudio de las relaciones armónicas polares. Pares armónicos
 - Pares tritonales
 - Pares tonales o simétricos
 - Pares didímicos
 - Pares negativos
- Propiedades armónicas de los modos posibles en el sistema temperado de 12 alturas
 - Características cromáticas de los diferentes conjuntos de notas (i.e. modos)
 - Brillo y saturación cromática
 - Contraste armónico
 - Características funcionales
 - Valencia y dirección armónica.
 - Estabilidad/Inestabilidad
 - Consonancia/Disonancia
 - Creación/Resolución de las tensiones armónicas
 - Características psicoacústicas
 - “Pathos” modal. Teoría de los afectos y otras asociaciones extramusicales.
- Estudios de los modos más importantes en la tradición occidental
 - Los modos bi-triádicos asimétricos
 - Los 48 modos bi-triádicos básicos, combinando tríadas mayores y menores
 - Los 80 modos bi-triádicos, combinando las 4 tríadas clásicas (mayores, menores, aumentadas y disminuidas)
 - El sistema de melakartas en versión occidental (i.e. en un sistema temperado de 12 clases de notas)

- La versión clásica de 72 y su extensión de 108 modos
 - La versión “abreviada” de 50 y su extensión de 75 modos
 - Ampliación general a cualquier tipo de combinación de conjuntos de 3 notas
- Los modos simétricos
 - Los 63 modos simétricos y su derivación y parentesco
- Los modos semisimétricos
 - Los 28 modos semisimétricos
- Parentesco modal. Relaciones de inclusión, exclusión, complementariedad, etc.
- Estudio de la modulación en la armonía modal
 - Problema terminológico. Cambios de tónica vs cambios de modo. “Tonulación” vs “modulación”
 - Las cuatro variantes del discurso tonal
 - Mismo centro tonal sin cambio de modo (i.e. “diatónico”)
 - Mismo centro tonal con cambio de modo
 - Cambio de centro tonal sin cambio de modo
 - Cambio de centro tonal con cambio de modo
 - Tipos de movimiento armónico y tratamiento de la tensión armónica
 - Resolución/tensión, neutralización, polarización/despolarización, etc.
- Técnicas analíticas avanzadas
 - El sistema de clases de altura de Allen Forte
 - Clasificación y propiedades.
 - Orden normal, orden primo, pares Z, inversión, transposición, etc.
 - Teoría de los conjuntos diatónicos
 - Máxima igualdad en la distribución, buena forma, escalas profundas, cardinalidad igual a variedad, la estructura implica multiplicidad, y propiedad de Myhill

2.1- Secuenciación de contenidos

- Primer Timestre
 - Introducción a la Armonía Modal
 - Estudio geométrico de las colecciones de clases de altura
 - Introducción a los modos asimétricos bi-triádicos
- Segundo Trimestre
 - Estudio geométrico de todos los modos posibles
 - Modos asimétricos
 - Modos simétricos
 - Modos semisimétricos
- Tercer Trimestre
 - Cambios de centro tonal y estructura modal
 - Técnicas analíticas avanzadas

3.- Criterios de evaluación y calificación

La evaluación de la asignatura se basa en tres puntos fundamentales que permiten el seguimiento continuo y constante del progreso de los alumnos:

- **la asistencia regular a clase y la participación activa durante la misma,**
- **la lectura/audición crítica y reflexiva de los escritos/ejemplos musicales que el profesor pueda proponer durante el curso**
- **y la realización de los trabajos propuestos en cada evaluación por el profesor.**

La calificación se obtiene, en cada evaluación ordinaria, de **la media aritmética de los dos primeros puntos, por una parte (50%) y el tercero por otra (50%)**. Se tendrá en cuenta, en la participación en clase, la calidad y la oportunidad de las preguntas y las dudas que tengan alumnos en relación con los contenidos que semanalmente proponga el profesor así como asimilación efectiva de las técnicas que se desarrollen en ellos, así como la atención y la reacción a los numerosos ejemplos que formarán parte de la dinámica de la clase.

En caso de no poder asistir regularmente a clase (y de acuerdo al criterio establecido en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro) la evaluación del alumno/a no podrá efectuarse de manera continua y sólo tendrá en cuenta **la completa presentación, en tiempo y forma, de un trabajo de Armonía Modal asignado por el profesor**, trabajo que tendrá que realizar el alumno por su cuenta y riesgo al no poder asistir al centro a recibir ni las explicaciones ni la asistencia técnica necesaria.

Se tendrá en cuenta para su calificación la calidad y la originalidad en la realización de dicho trabajo, así como el cuidado y la limpieza en la presentación de su formato. En lo referente a los tiempos, **si el alumno no pudiera entregar dicho trabajo en la convocatoria de junio que coincide con la tercera evaluación, deberá hacerlo en la convocatoria extraordinaria de septiembre, en las mismas condiciones arriba expuestas.**

En lo que se refiere a las formas, como hemos subrayado, el trabajo deberá estar completo para poder ser evaluado, debiéndose entregar ya sea impreso o en soporte informático (formato .pdf o .sib según el tipo de trabajo asignado), **considerándose automáticamente suspenso todo aquel trabajo que no cumpla estos requisitos.**

4.- Metodología

La clase está diseñada para ser un proceso completa y continuamente interactivo, en el que el profesor lleva el hilo conductor de un diálogo sobre los contenidos básicos en los que se basa la asignatura, favoreciendo una exposición directa del alumno a todo el material técnico y didáctico que el profesor usa en clase, gracias fundamentalmente al proyector y el equipo informático y de sonido con los que cuenta el aula (ver el apartado "Materiales y Recursos Didácticos"). La idea es que todo lo que puede ser considerado "información objetiva" se proporcione en forma de presentación audiovisual "en directo", destinando buena parte del tiempo de clase a la puesta en común de los temas tratados, la resolución de dudas, el planteamiento de cuestiones más avanzadas que sólo pueden ser tratadas si existe una base sólida de conocimiento, así como la profundización en los conceptos teóricos estudiados mediante múltiples ejemplos musicales, tanto de manera visual como auditiva.

Resumiendo, la metodología usada en el aula está fundamentalmente basada en la interacción dialéctica entre profesor y alumnos, sirviéndonos para ello de todos los recursos didácticos que las nuevas tecnologías ponen a nuestra disposición y que hacen posible conformar una programación que de otra manera sería completamente imposible llevar a cabo.

5.- Atención a la diversidad

Con carácter general, podríamos decir que la asignatura de Armonía Modal, al ser optativa, puede formar parte del currículo académico de cualquiera los itinerarios de las enseñanzas profesionales de música. Se hace por tanto imprescindible confeccionar una programación que se adapte de la manera más natural posible a las necesidades y particularidades que enfrentan los alumnos de cada uno de estos itinerarios. El enfoque práctico de la asignatura y los trabajos de escritura de ejercicios técnicos concretos, así como de pequeños fragmentos que usen los principios de Armonía Modal estudiados, satisfacen fundamentalmente las necesidades de los alumnos de composición o fundamentos de composición (itinerarios A1/B1 y B2), mientras que los análisis y ejercicios teóricos y auditivos cubren más directamente las de los alumnos del itinerario de análisis (A2). Por otra parte, el contexto histórico y geográfico a través de las diversas épocas y estilos musicales, aunque evidentemente de interés general, es seguramente más significativo para el itinerario "teórico" de fundamentos de composición (B2).

Por otra parte, con carácter individual, se ha comprobado que durante este curso académico no se presentan casos de naturaleza especial entre el alumnado de la asignatura, por lo que es completamente innecesario plantear adaptaciones curriculares particulares.

6.- Materiales y Recursos Didácticos

Los recursos didácticos de los que dispone el aula de informática musical son los siguiente:

- 1 ordenador conectado a un proyector para las explicaciones interactivas del profesor.
- 1 equipo de sonido conectado al ordenador.
- Software de notación musical: Sibelius.
- Software de secuenciación: Reaper
- Ejemplos audiovisuales tomados de distintas fuentes (DVDs del libro de texto, Naxos Music Library, Youtube, Spotify, etc.)
- Listas de reproducción compartidas en Spotify y Youtube