

La armonía en la música popular

SEBASTIÁN CLEMENTÍN

La armonía en la música popular

Editorial Autores de Argentina

SISTEMA MODAL

ARMONÍA MODAL

Se denomina **armonía modal** a la armonía que se desarrolla empleando la sonoridad de un modo. Se denominan **modos** a aquellas permutaciones que surgen de una escala madre o escala matriz, aunque en rigor un modo no es más que una selección de notas dispuestas como en una escala. Cuando usamos un modo sobre el centro tonal de una escala por un período prolongado estamos haciendo música modal.

En un contexto armónico modal es importante conocer la sonoridad del modo en cuestión para poder destacarlo con la melodía y la armonía haciendo uso de la nota característica. Aquí no rige el criterio de funciones tonales que se emplean en la armonía tonal o funcional; de hecho, en ningún modo encontramos un acorde con estructura dominante situado en el grado V. Justamente, para evocar la sonoridad modal, suelen evitarse los acordes dominantes, sean estos principales, secundarios o sustitutos.

Los modos se pueden emplear de dos maneras. Una de ellas es en un contexto tonal, como relación escala-acorde (esta teoría, que veremos más adelante, describe la interrelación directa entre acordes y escalas). La otra es en un contexto modal, que es la que veremos a continuación.

MODOS RELATIVOS

A partir de cada una de las notas de la escala mayor, obtenemos sus siete **modos relativos**. Es decir, no modificamos ninguna nota, simplemente realizando permutaciones y cambiando la nota de partida obtenemos las estructuras de los siete modos.

The image displays seven musical staves, each representing a different mode. Each staff begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The modes are labeled as follows:

- Jónico:** Scale starting on C (C4), notes: C, D, E, F#, G, A, B.
- Dórico:** Scale starting on D (D4), notes: D, E, F#, G, A, B, C.
- Frigio:** Scale starting on E (E4), notes: E, F#, G, A, B, C, D.
- Lidio:** Scale starting on F# (F#4), notes: F#, G, A, B, C, D, E.
- Mixolidio:** Scale starting on G (G4), notes: G, A, B, C, D, E, F#.
- Eólico:** Scale starting on A (A4), notes: A, B, C, D, E, F#, G.
- Locrio:** Scale starting on B (B4), notes: B, C, D, E, F#, G, A.

Cada modo tiene su sonoridad particular, y esto está dado por la **nota característica**. Dicha nota es la que caracteriza y define la sonoridad de cada modo. En la siguiente figura veremos la disposición interválica y la nota característica de cada uno de los modos:

Modo	Disposición interválica							Nota característica
Jónico	1	2	3	4	5	6	7	4
Dórico	1	2	b3	4	5	6	b7	6
Frigio	1	b2	b3	4	5	b6	b7	b2
Lidio	1	2	3	#4	5	6	7	#4
Mixolidio	1	2	3	4	5	6	b7	b7
Eólico	1	2	b3	4	5	b6	b7	b6
Locrio	1	b2	b3	4	b5	b6	b7	b5

Podemos dividir a los modos mayores y menores según estos contengan una 3ra mayor o una 3ra menor. Una manera práctica de construirlos es comparar a los modos mayores con la escala mayor, y a los modos menores con la escala menor natural.

- Modos mayores:

El jónico es equivalente a la escala mayor.

El lidio es como la escala mayor con la 4ta aumentada.

El mixolidio es como la escala mayor con la 7ma menor.

- Modos menores:

El eólico es equivalente a la escala menor natural.

El dórico es como la escala menor natural con la 6ta mayor.

El frigio es como la escala menor natural, pero con la 2da menor.

El locrio es como la escala menor natural con la 2da menor y la 5ta disminuida.

El tema *So What* de Miles Davis está planteado con este sistema modal. Hay solamente dos acordes indicados en el cifrado: **Dm7** y **Ebm7**, que no guardan relación funcional entre sí. Sobre **Dm7** se emplea el modo dórico de **Re**, y sobre **Ebm7** se emplea el modo dórico de **Mi bemol**. A continuación, veremos el esquema armónico que caracteriza este tema, la melodía en el bajo y luego los *voicings* que están en el piano:

The image shows a musical score for the piano accompaniment of 'So What'. The key signature is one flat (Bb), and the time signature is 4/4. The piece is in a modal system. The first measure shows a Dm7 chord indicated above the staff. The bass line starts with a triplet of eighth notes (F, G, A) followed by a quarter note (B). The piano part features a series of chords in the right hand, including a Dm7 chord and a Ebm7 chord.

El *voicing* cobró tal relevancia que se lo conoce justamente como “voicing so what”, y consiste de tres 4tas justas más una 3ra mayor de abajo hacia arriba. No hay progresiones armónicas ni otra indicación en el cifrado.

Otro ejemplo en donde se utiliza armonía modal es en la canción *Norwegian Wood* de The Beatles donde el inicio de la canción se presenta con el modo mixolidio.

The image shows a musical score for the beginning of 'Norwegian Wood' by The Beatles. The key signature is three sharps (F#, C#, G#), and the time signature is 12/8. The piece is in a modal system. The melody starts with a half note (E) followed by a quarter note (F#), a quarter note (G#), and a quarter note (A).

MODOS PARALELOS

Mientras que los modos relativos de una escala mayor contienen todos ellos las mismas notas, los **modos paralelos**, en cambio, comparten la misma tónica. Entonces, todos los modos cuya tónica es, por ejemplo, **Do**, serían: Do jónico, Do dórico, Do frigio, Do lidio, Do mixolidio, Do eólico y Do locrio. Por supuesto, cada uno de estos siete modos paralelos provienen de distintas escalas madres. El **Do jónico** proviene de la escala de **Do mayor**, el **Do dórico** de la escala mayor de **Si bemol**, el **Do frigio** de la escala mayor de **La bemol**, el **Do lidio** de la escala mayor de **Sol**, el **Do mixolidio** de la escala mayor de **Fa**, el **Do eólico** de la escala mayor de **Mi bemol**, y el **Do locrio** de la escala mayor de **Re bemol**.

BRILLO Y OSCURIDAD DE LOS MODOS

Si descendemos los sonidos agregando bemoles en el círculo de quintas, la sonoridad se va tornando más “oscura” o “sombria”. Por el contrario, si ascendemos los sonidos agregando sostenidos se vuelve en cambio más “brillante” o “luminosa”.

El modo más *brillante* es el **lidio** y el más *oscuro* es el **locrio**. La percepción de oscuridad que se produce al descender los sonidos se debe a que la distancia entre ellos disminuye, es decir, los intervalos mayores o justos pasan a ser menores o disminuidos. Por otro lado, la sensación de brillo que se genera al ascender los sonidos responde a que la distancia entre los sonidos aumenta, es decir, los intervalos menores o disminuidos pasan a ser mayores o justos, y los justos pasan a ser aumentados (como en el caso del modo lidio, donde la cuarta nota es aumentada). La tabla siguiente muestra una representación gráfica de este contraste y de cómo cada uno de los modos se ordena en secuencia desde el más brillante (el lidio) al más oscuro (el locrio):

Modo	Disposición interválica							Nota característica
Lídio	1	2	3	#4	5	6	7	#4
Jónico	1	2	3	4	5	6	7	4
Mixolidio	1	2	3	4	5	6	b7	b7
Dórico	1	2	b3	4	5	6	b7	6
Eólico	1	2	b3	4	5	b6	b7	b6
Frigio	1	b2	b3	4	5	b6	b7	b2
Locrio	1	b2	b3	4	b5	b6	b7	b5

Brillante

Oscuro

Este es un fragmento del libro **LA ARMONÍA EN LA MÚSICA POPULAR**.

El libro completo tiene 276 páginas y aborda diferentes sistemas armónicos como el funcional, el modal, el no-funcional, blues, jazz, armonía negativa y rearmónización.

Es un material de estudio que sirve tanto para personas que tengan un conocimiento básico musical como para aquellas que posean conocimientos avanzados de armonía y deseen profundizar.

A lo largo del libro recorreremos escalas, acordes, modos, voicings, cifrado armónico, extensiones, teoría escala-acorde y demás herramientas y técnicas que nos permitirán armonizar y rearmónizar temas de rock, pop, blues, jazz y bandas de sonido.