

INSTRUMENTO DE DIOS

ARMONIA FUNCIONAL Y TRANSPORTACION DE TONOS

P. JOSE ORTEGA

Letra y acordes de Envíame a mi

SOL *DO* *RE*
// Envíame a mi

SOL *MIm*
que dispuesto estoy

DO *RE* *SOL* *SOL7*
Llevaré tu gloria a las naciones //

Calendario del curso

Clase 1: Bienvenida al curso y
Cómo dirigir una adoración.

Clase 2: Armonía funcional y
transportación de tonos.

Clase 3: Escala cromática y
diatónica.

Reto 1: Transportar un canto
desde cero.

Clase 4: Cómo tocar salmos.

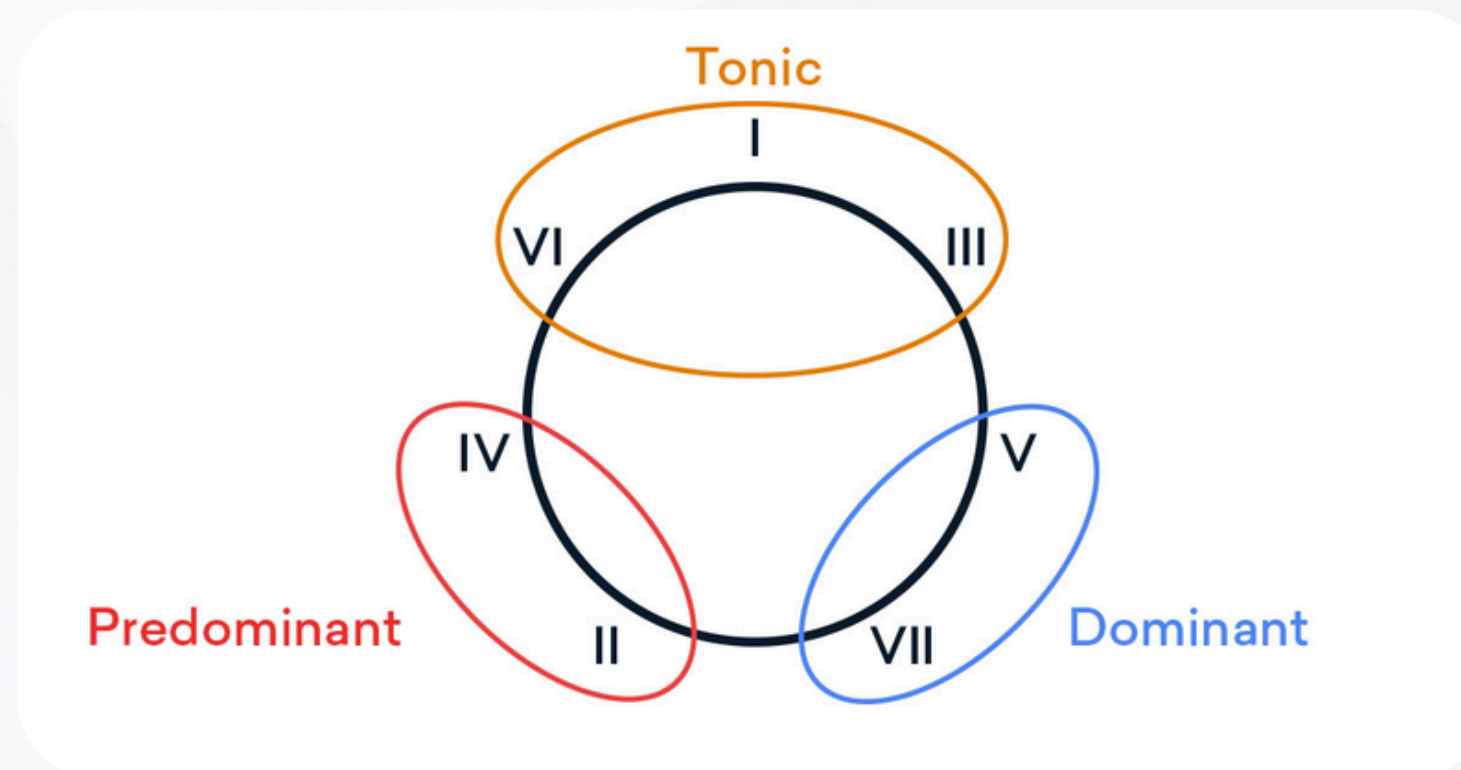
Clase 5: Arpeggios de adoración.

Reto 2: Interpreta tu primer
salmo.

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
06/07	07/07 Clase #1	08/07	09/07	10/07 Clase #2
13/07	14/07 Clase #3	15/07 Práctica #1	16/07 Reto #1	17/07 Clase #4
20/07	21/07 Clase #5	22/07 Práctica #2	23/07 Reto #2	24/07 Clase #6
27/07	28/07 Clase #7	29/07 Práctica #3	30/07 Reto #3	31/07 Clase #8

¿Qué es armonía funcional?

La armonía funcional es el estudio de cómo se relacionan y mueven los acordes dentro de una tonalidad. En lugar de ver los acordes de forma aislada, clasifica cada uno según su "función tonal": **reposo (Tónica)**, **tensión (Dominante)** o **transición (Subdominante)**, para crear un viaje emocional coherente.

Tres Funciones Tonales Principales

- **Tónica (T):** Representa el punto de partida, el hogar y la estabilidad. Todo gira en torno a ella.
- **Subdominante (SD):** Actúa como un puente. Es un color intermedio que se aleja de la tónica pero prepara el terreno para la dominante.
- **Dominante (D):** Genera la máxima tensión e inestabilidad, creando una urgencia inevitable de regresar a la Tónica.

Fuera de estas tres funciones, solo existen relativos.

Dominante

Crea tensión y deseo de resolución

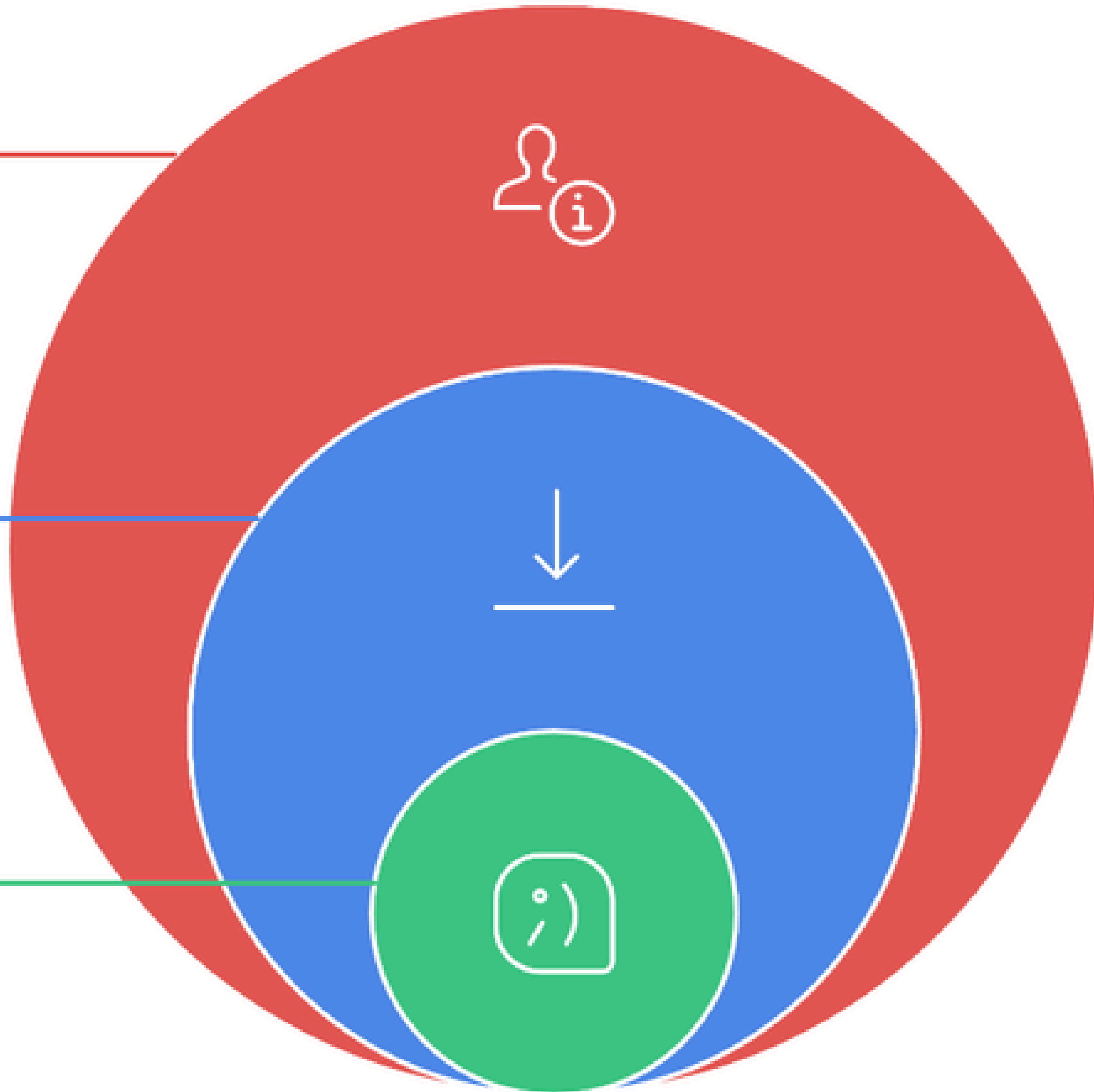
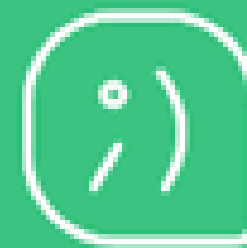
Subdominante

Prepara el movimiento armónico

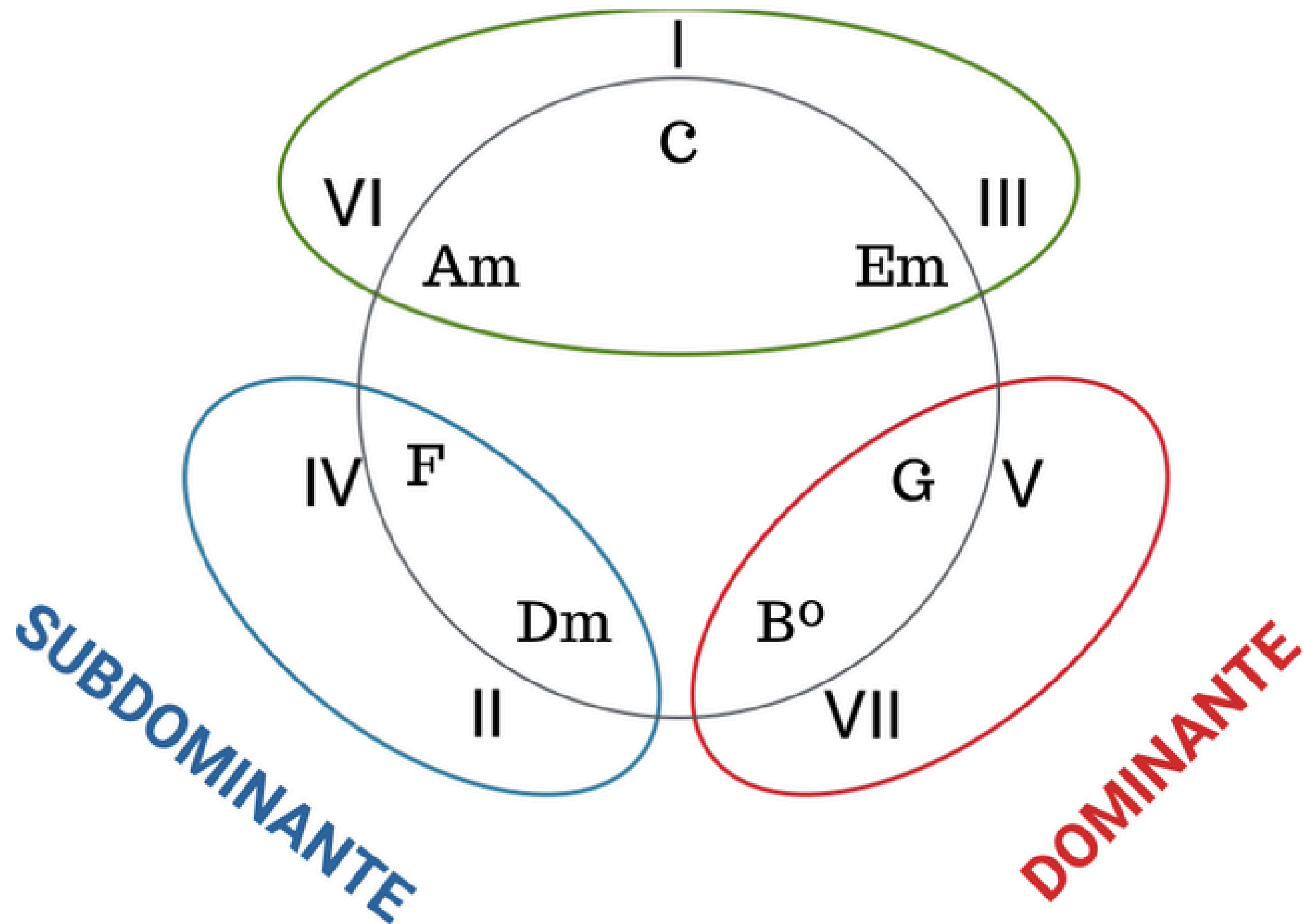

Tónica

Centro de gravedad y estabilidad

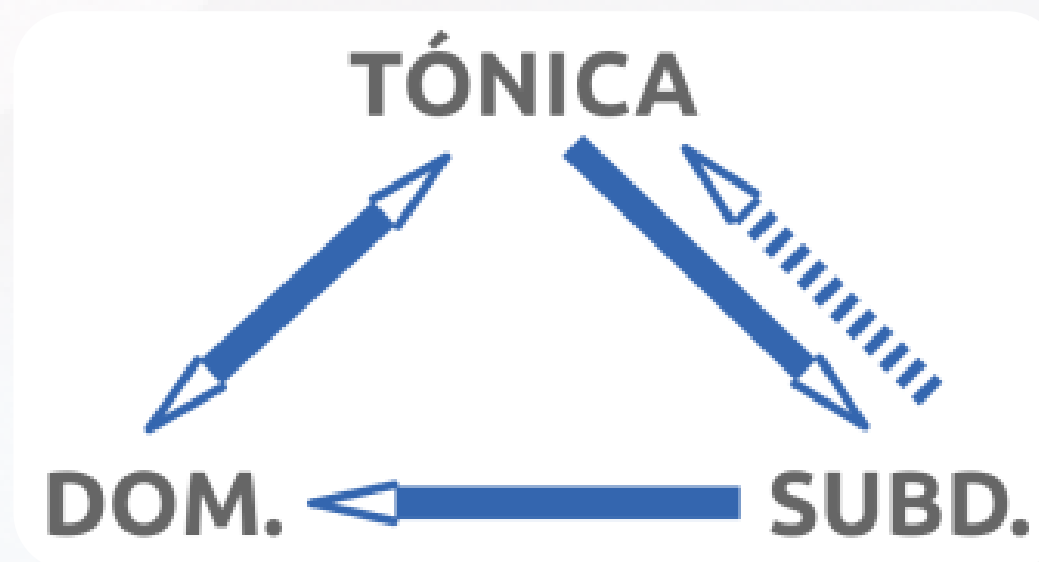
TÓNICA

PARA ENTENDER MEJOR

Un **círculo armónico** es un **grupo de acordes** que interactúan entre sí, pasando desde la **estabilidad hacia la inestabilidad** y repitiendo este ciclo.

La armonía funcional **me ayuda a entender la función** de cada acorde en el círculo y saber, de acuerdo a su función tonal, **cual debo usar y cual no.**

PRIMER GRADO

El **I Grado (Tónica)** es el jefe supremo de la tonalidad. Es el acorde sobre el cual se construye toda la estructura musical y el punto de referencia para el resto de los grados.

- **Estabilidad:** Es el único acorde que no genera ninguna necesidad de moverse hacia otro lado.
- **Resolución:** Es el destino final. Después de una sección de mucha tensión (provocada por el V grado), llegar al I grado produce una sensación psicológica de alivio, descanso y conclusión.
- **Inicio y Fin:** Tradicionalmente, la inmensa mayoría de las canciones comienzan y terminan en este acorde para definir claramente "dónde estamos".

SEGUNDO GRADO

El **II Grado (Supertónica)** es el primer paso hacia el movimiento. Es un acorde con un carácter suave, melancólico y con una dirección muy clara.

- **El Conductor:** Su papel principal es actuar como un puente intermedio. Se aleja del reposo del I grado y nos conduce con suavidad hacia la tensión del V grado. (En un relativo del subdominante).
- **Sustituto de Lujo:** Comparte dos notas con el IV grado (el subdominante principal), lo que significa que cumple la misma función, pero con un color menor que añade más emotividad.

TERCER GRADO

El **III Grado (Mediante)** es el acorde más ambiguo y misterioso de toda la escala. Se encuentra a mitad de camino entre la Tónica y la Dominante, lo que le da un carácter único y flotante.

- **Doble Agente:** Tradicionalmente se clasifica dentro de la función de Tónica (relativa) porque comparte dos notas con el I grado, ofreciendo una sensación de descanso. Sin embargo, también comparte dos notas con el V grado (Dominante), lo que a veces le da un ligero aire de tensión.
- **Carácter Flotante:** No tiene la fuerza conclusiva del I grado ni la urgencia del V grado. Sirve para suspender la música en un ambiente nostálgico o introspectivo sin definir del todo si estamos en reposo o en movimiento.

CUARTO GRADO

El **IV Grado (Subdominante)** es el pilar de la apertura y el espacio en la música. Es el encargado de sacarnos definitivamente de la comodidad de la tónica para iniciar el viaje armónico.

- **Alejamiento Seguro:** Es la definición pura de la función subdominante. Abre el espacio musical y genera un alejamiento claro del I grado, pero sin sonar agresivo.
- **El Preparador:** Su misión principal en la armonía clásica es preparar el terreno de manera impecable para que entre el V grado (Dominante) con toda su fuerza

QUINTO GRADO

El **V Grado (Dominante)** es el motor dramático de la música. Es el acorde que genera la energía, el conflicto y la dirección indispensable para que una canción tenga emoción y movimiento.

- **Generador de Conflicto:** Su única misión en la vida es crear inestabilidad. Acumula tanta tensión que el oído humano necesita desesperadamente que la música avance hacia un lugar seguro.
- **La Fuerza de Atracción:** Su destino natural es resolver en el **I Grado (Tónica)**. El paso del V al I se llama "**Cadencia Auténtica**" y es la resolución más fuerte, conclusiva y satisfactoria de toda la música occidental.

SEXTO GRADO

El **VI Grado (Superdominante o Relativo Menor)** es uno de los acordes más queridos y utilizados en la música moderna. Es el encargado de aportar el balance emocional perfecto, introduciendo la melancolía dentro de una tonalidad alegre.

- **El Plan B:** Pertenece a la función de **Tónica** (relativa) porque comparte dos notas idénticas con el I grado. Esto significa que ofrece una sensación de descanso y estabilidad, pero con un color emocional completamente diferente (menor).
- **Cadencia Deceptiva (Engaño):** Su uso más famoso ocurre cuando venimos de la máxima tensión del V grado. El oído espera viajar hacia el I grado (final feliz), pero en su lugar aparece el VI grado. Esto se llama cadencia rota o deceptiva; no termina la frase, sino que añade un giro dramático e inesperado a la historia.

SEPTIMO GRADO

El **VII Grado (Sensible o Acorde Disminuido)** es el último escalón de la escala y el más extremo de todos. Es un acorde misterioso, tenso y con una personalidad muy particular que rara vez verás en la música comercial en su forma pura.

- **La Máxima Inestabilidad:** Comparte la función de **Dominante** con el V grado, pero llevada al límite. Contiene la nota "sensible" de la escala (la séptima nota), la cual está a solo medio paso de distancia de la tónica y empuja con una fuerza magnética irresistible hacia ella.
- **La Necesidad de Resolver:** No ofrece ningún tipo de descanso. Su sonoridad es disonante y oscura, y su único propósito en la música es pedir a gritos una resolución inmediata hacia el **I Grado**.

Grados de Función Tónica (Reposo y Estabilidad)

- **I Grado (Tónica – Do Mayor):** Es el centro de gravedad musical. Representa la estabilidad absoluta, el reposo total y el final del viaje armónico.
- **VI Grado (Superdominante o Relativo menor – La menor):** Funciona como un sustituto directo del I grado. Tiene un color más melancólico (menor), pero comparte dos notas con la tónica, lo que le da mucha estabilidad.
- **III Grado (Mediante – Mi menor):** Es el grado más ambiguo. Aunque se clasifica en la función de tónica por compartir notas con el I grado, es débil y se usa poco en la música popular para este fin.

Grados de Función Subdominante (Transición y Preparación)

- **IV Grado (Subdominante – Fa Mayor):** Es el pilar de la función de transición. Genera un alejamiento seguro de la tónica, aportando frescura y preparando el camino hacia la tensión.
- **II Grado (Supertónica – Re menor):** Es el sustituto más fuerte del IV grado. En estilos como el Jazz, es el acorde preferido para iniciar las transiciones hacia el quinto grado (la famosa progresión II–V–I).

Grados de Función Dominante (Tensión y Dirección)

- **V Grado (Dominante – Sol Mayor / Sol7):** Es el rey de la tensión. Contiene la "sensible" (la séptima nota de la escala), una nota que empuja con fuerza desmedida hacia la tónica para resolver el conflicto armónico.
- **VII Grado (Sensible o Grado Disminuido – Si disminuido):** Es un acorde inestable por naturaleza. Al ser disminuido y contener la sensible, genera una tensión extrema que exige resolver inmediatamente en el I grado.

Transportación de tonos

I *IV* *v*
// Envíame a mí

I *VI*
que dispuesto estoy

IV *v* *I*
Llevaré tu gloria a las naciones //

Calendario del curso

Clase 1: Bienvenida al curso y
Cómo dirigir una adoración.

Clase 2: Armonía funcional y
transportación de tonos.

Clase 3: Escala cromática y
diatónica.

Reto 1: Transportar un canto
desde cero.

Clase 4: Cómo tocar salmos.

Clase 5: Arpeggios de adoración.

Reto 2: Interpreta tu primer
salmo.

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
06/07	07/07 Clase #1	08/07	09/07	10/07 Clase #2
13/07	14/07 Clase #3	15/07 Práctica #1	16/07 Reto #1	17/07 Clase #4
20/07	21/07 Clase #5	22/07 Práctica #2	23/07 Reto #2	24/07 Clase #6
27/07	28/07 Clase #7	29/07 Práctica #3	30/07 Reto #3	31/07 Clase #8