

Armonía Modal aplicada a la Composición

Francisco Soto Aparicio / cresciente.net

Indice

Capítulo 1: Introducción a la Modalidad	5
Capítulo 2: La Armonía en los Modos Mayores	21
Capítulo 3: La Armonía en los Modos Menores	36
Capítulo 4: Respecto a la Composición	50
Capítulo 5: Intercambio Modal	55
Capítulo 6: Acorde-Escala y Relatividad	69
Capítulo 7: Interacción entre Sistemas	86
Capítulo 8: Otros Modos	100
Capitulo 9: Mas allá	123

4. Cada Modo en Detalle

Veamos qué pasa con cada modo en detalle, para comenzar a interiorizar su sonido y sus características. Definiremos la fórmula interválica de cada uno y los construiremos sobre diferentes tónicas, para propiciar el trabajo posterior sobre distintos ejes modales.

Comencemos con los 3 modos mayores:

MODO JÓNICO

Carácter: Es la escala mayor de toda la vida. Sus sensaciones son de triunfo, potencia, claridad, luminosidad, optimismo. Es sencillo de entonar y reconocer ya que la hemos oído hace cientos de años, está totalmente inmersa en nuestro inconsciente colectivo. Es extrovertido y tiende hacia afuera.

Fórmula: 1 2 3 4 5 6 7

Nota característica: 4, cuarta justa.

“Se construye sobre el I grado de una tonalidad mayor”

MODO MIXOLIDIO

Carácter: Es un modo un poco más opaco que el Jónico. Tiene una nota especial que le da un sabor a Blues, es bastante festivo, ligero, veraniego, menos grandioso que el Jónico. Se utiliza bastante en la música del Norte de Brasil, y aparece también mucho en el Rock, en el Pop, e inclusive en la música de raíz folclórica.

Fórmula: 1 2 3 4 5 6 $b7$

Nota característica: $b7$, séptima menor.

“Se construye sobre el V grado de una tonalidad mayor”

MODO LIDIO

Carácter: Es brillante, elevado, implica lo espiritual o más allá del mundo de los humanos, es optimista pero no es grandilocuente, es místico y optimista. Tiene cierta opacidad gracias a su nota característica, pero de otra forma se considera el modo más brillante de todos.

Fórmula: 1 2 3 $\#4$ 5 6 7 8

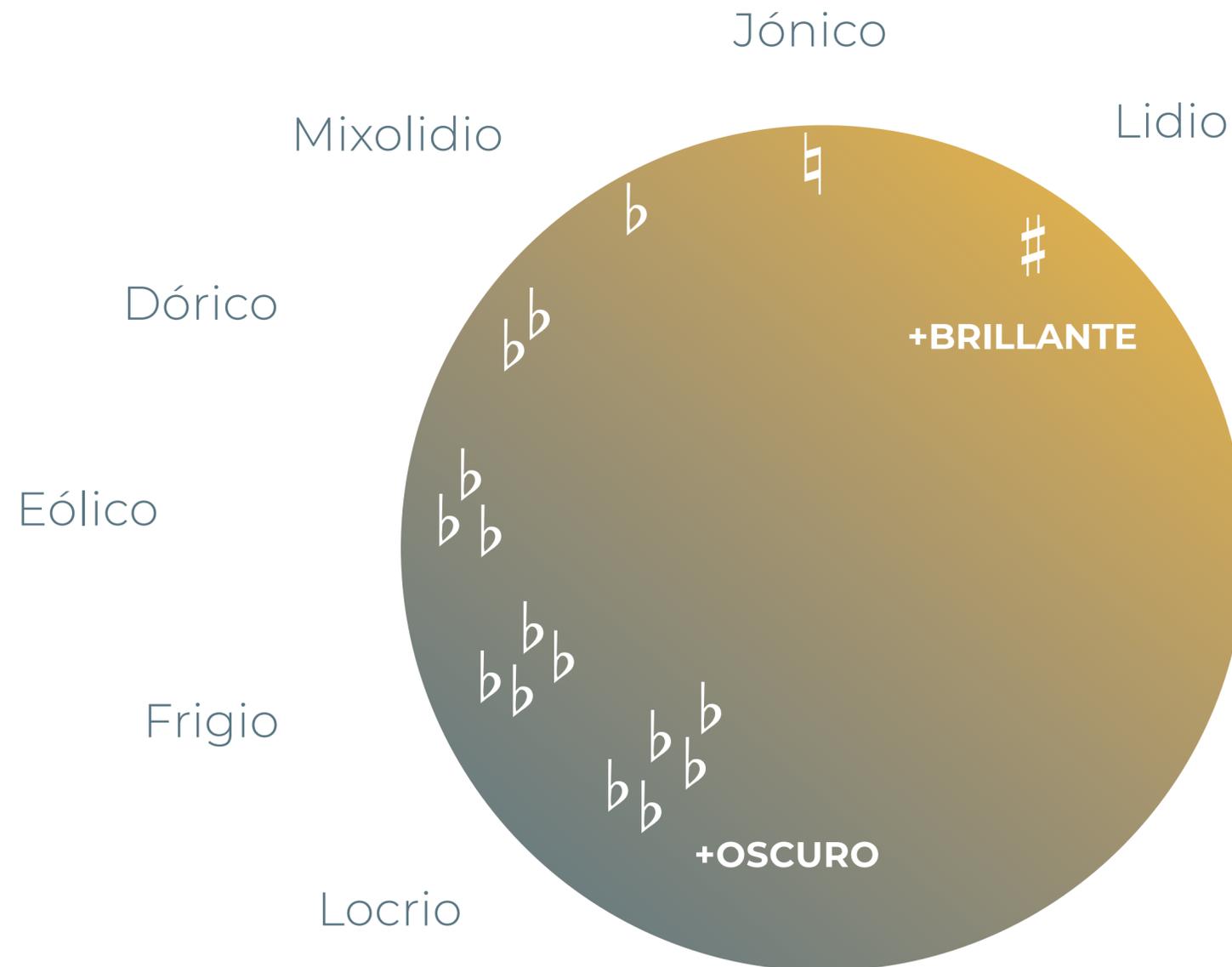
Nota característica: $\#4$, cuarta aumentada.

“Se construye sobre el IV grado de una tonalidad mayor”

4. Cada Modo en Detalle

Ya conociendo la estructura de cada modo y habiendo entonado y reconocido cada uno, podemos ordenarlos en el **círculo de quintas** desde el mas brillante al mas opaco:

+BRILLANTE

Lidio

Jónico

Mixolidio

Dórico

Eólico

Frigio

Locrio

+OSCURO

Ejemplos

Guitarra

Guit.

Veamos un par de ejemplos utilizando Armonías correspondientes a estos modos mayores. Te invito a tocarlos y descifrar en qué modo están, y oír los audios adjuntos.

Recuerda que **no utilizamos armadura**.

Este ejemplo, muy guitarrístico, tiene algunas libertades: las **barras diagonales** indican tocar el mismo acorde anterior (que está cifrado y además indica el voicing), a gusto, es decir, **con un ritmo mas bien libre**.

El acento armónico está sobre el acorde E. Esto, ya que aunque la música comienza con un **Bmaj7/D#**, el acorde de **E** entra una negra antes, de forma **sincopada**, entonces, técnicamente el acorde dura 5 tiempos (1+4). Esta síncopa le da fuerza y acento. Considerando los acordes y tomando **E** como tónica, es una **sonoridad Lidia**. Además, el **uso de una inversion** sobre el

acorde de **B** le da un toque, debilitando ciertas fuerzas tonales que tenían los acordes en su posición fundamental (en este caso, era la tónica de la escala madre, **Vmaj7**).

El último pasaje de la primera línea es un caso típico Lidio: I, II/I, I.

Luego hay una respuesta a la primera armonía, para darle variedad. Pasa por el **VIm**, el **IIIm**, y vuelve cadencialmente desde el **II** al **I**.

La **síncopa** se mantiene en toda la música como **característica motivica**.

5. Entre Todos los Modos

Ya tenemos suficiente experiencia y consideraciones como para combinar todos los colores. **Es totalmente posible estar en Jónico y utilizar acordes Frigios, por ejemplo.** Hay que tener en cuenta que estamos oscureciendo la armonía en estos casos, **y al volver al Jónico se está brillantando.**

El arte de combinar sonoridades o colores modales es muy de experiencia, y conviene ir combinando de a poco, ir conociendo cada grado específico y entender donde funciona y donde no. **Las posibilidades son infinitas.**

Modo / Grado	1	b2	2	b3	3	4	#4/b5	5	b6	6	b7	7
Lidio	I maj7	-	II(7)	-	III m7	-	#IV m7(b5)	V maj7	-	VI m7	-	VII m7
Jónico	I maj7	-	II m7	-	III m7	IV maj7	-	V ⁷ sus	-	VI m7	-	VII m7(b5)
Mixolidio	I ⁷	-	II m7	-	III m7(b5)	IV maj7	-	V m7	-	VI m7	bVII maj7	-
Dórico	I m7	-	II m7	bIII maj7	-	IV ⁷	-	V m7	-	VI m7(b5)	bVII maj7	-
Eólico	I m7	-	II m7(b5)	bIII maj7	-	IV m7	-	V m7	bVI maj7	-	bVII ⁷	-
Frigio	I m7	bII maj7	-	bIII(7)	-	IV m7	-	V m7(b5)	bVI maj7	-	bVII m7	-
Locrio	I m7(b5)	-	-	bIII m7	-	-	bV maj7	-	-	-	-	-

3. Modo-Acorde

Entonces, para este enfoque de modo-acorde, **asignaremos a cada modo un tipo de acorde con sus tensiones y notas " a evitar".**

De este modo, podríamos pensar el **Im** de un modo de **G** Jónico (un acorde **Am⁷**), como un **A** Dórico.

O bien, un **IV** de **G** Dórico (**C⁷**), como **C** Mixolidio y sus respectivas tensiones.

Tomar en cuenta que nos referimos a **la misma escala o colección de notas.**

Es bueno saber que la tradición "Berklee" nota las tensiones como T11, T9, T13, etc., mientras que las notas a evitar se anotan S4, S^b6, etc.

	Acorde (cuatríada)	Tensiones	Notas de cuidado
Lidio	maj ⁷	9, #11, 13	
Jónico	maj ⁷	9, 13	11 (4)
Mixolidio	7	9, 13	11 (4)
Dórico	m ⁷	9, 11, (13, modal)	(13, en tonal-funcional)
Eólico	m ⁷	9, 11	^b 13 (^b 6)
Frigio	m ⁷	11	^b 9 (^b 2), ^b 13 (^b 6)
Locrio	m ⁷ (^b 5)	11, ^b 13	^b 9 (^b 2)

3. Dentro de la Armonía Modal

Ya conociendo un poco el campo armónico de la escala menor melódica, vamos a tratar algunos de sus modos que son especialmente útiles para generar campos armónicos estables y exóticos, generalmente los que tienen una quinta justa.

MIXOLIDIO ^b13 (V MODO DE LA MENOR MELÓDICA):

Al usar este color como tónica modal, nos entrega un sonido muy similar al del modo mixolidio, pero con una ^b6 que lo opaca mas. Es similar también al Modo Eólico, pero con una 3ra mayor.

A nivel puramente melódico, es interesantísimo y bastante común. Sugiere ambientes fantásticos, una dualidad entre mayor y menor muy atractiva. Se puede inclusive usar **sobre una tríada mayor** sin problemas, para entregarle otro color (no así con un **maj**⁷).

A nivel armónico, **la misma tabla** de la página 69 nos entrega **todo el campo armónico con los modos-acorde respectivos**: basta con desplazar la tónica hacia el **V** modo.

Así, el **II** grado de este modo corresponde al **VI** modo de la M. Melódica (Locrio #2), el **III** de este modo es el **VII** de la M. Melódica (superlocrio), y así sucesivamente.

Siendo **infinitas las combinaciones**, hay algunas que son mas usuales y útiles que otras.

C ⁷	Dm ^{7(b5)}	Em ^{7(b5)}	Fm(maj ⁷)	Gm ⁷	A ^b maj ⁷ (#5)	B ^b 7
I ⁷	IIIm ^{7(b5)}	IIIIm ^{7(b5)}	IVm(maj ⁷)	Vm ⁷	^b VI(#5)	^b VII ⁷

4. Armonía Frigia

Campo armónico completo con tríadas

Cm Db Eb Fm Gm^(b5) Ab Bbm

Im bII bIII IVm Vm^(b5) bVI bVIIIm

Campo armónico completo con cuatrías

Cm⁷ Dbmaj⁷ Eb⁷ Fm⁷ Gm^{7(b5)} Abmaj⁷ Bbm⁷

Im⁷ bIIImaj⁷ bIII⁷ IVm⁷ Vm^{7(b5)} bVIImaj⁷ bVIIIm⁷

Progresiones usuales:

- Im - bII - Im
- Im - bIII - bII - Im
- Im - bVIIIm - Im
- Im - bVIIIm - bII - Im
- Im - IVm - bIII - bII
- Im - VIIIm - bVI - bII - Im

Aplicaciones

1. Elegir un centro tonal y crear una **melodía pedal** como la del ejemplo 2. La idea es que esta melodía no pase por la 6ta ni por la 2da, es decir, si estamos en Do como centro, que no tenga ni la ni la^b, ni re ni re^b. Se trata de hacer **una melodía compatible con los 3 modos** que hemos visto, que no toca ninguna de sus notas características.

Como regla general, las **melodías pentáfonas** (pentatónicas) funcionan muy bien para estos contextos, ya que la escala pentáfona menor no tiene ni 2da ni 6ta.

Cuando ya tengas esa melodía como pedal armada, vas a **armonizarla en 3 versiones distintas**, utilizando en cada una los acordes de uno de los 3 modos.

Por ejemplo, si nuestra melodía estaba en C y era un simple B^b - C, primero la armonizaríamos en eólico con una progresión

como Cm - A^b, luego en dórico con algo como Cm - F, y en frigio con algo como Cm - B^b.

¡Si aún te quedas dudas, nos escribes!

2. Al igual que en el capítulo anterior, **retomar las melodías** modales del capítulo 1 y armonizar las que estaban en modos menores.

3. Crear **una estrofa, en un modo menor a elección**, que cumpla con la siguiente estructura: **a - a - b - a**. Donde **cada letra implica una progresión armónica**: la primera progresión se repite, luego le sigue una distinta, y luego vuelve a repetir la primera.

Ej: Cm - B^b - Cm - B^b - F - Gm - Cm - B^b.

Crear una melodía sobre ésta, **que explote la nota característica del modo elegido**.