

“Armonía negativa”
Una revisión crítica del concepto y de su aplicación en la
música tonal

Johan Andrey Cardona Arboleda

Resumen

Debido al surgimiento de los planteamientos musicales teóricos del siglo XXI y al interés de las nuevas generaciones por lo nuevo, se alude al concepto de “armonía negativa” como tema de abordaje. Se parte de tres ideas fundamentales que nos servirán como metodología: Una, dar a conocer a los lectores qué se entiende por esta terminología y su uso, tanto en nivel melódico como armónico. Dos, una discusión mediante revisión crítica del concepto y de los términos utilizados según las propuestas de varios autores y, como una de las conclusiones, la propuesta de llamarla “armonía inversa” porque sería una descripción más apropiada y que ya hacía parte del léxico teórico analítico de la música. Tres, ver el uso del procedimiento implícito en la “armonía negativa”, en diversas obras de diferentes periodos históricos como herramienta de composición para dotar así, a ese concepto, de un trasfondo histórico musical preciso y de una correcta interpretación teórica, como conclusión complementaria de nuestra pesquisa.

Palabras claves

“Armonía negativa”, ejes de simetría, “escala lidio-cromática”, espejo, inversión, “Polaridad”, retrogrado o *cancrisante*, trueque (contrapunto trocable).

Summary

Due to the emergence of the theoretical musical approaches of the XXI century and the interest of the new generations for new terms, concepts and procedures, the relatively new concept of "negative harmony" is taken here as a subject to be approached and examined. We start from three fundamental ideas that will serve as our methodology: One, to let the readers know what is meant by this terminological title and its use, both melodically and harmonically. Two, a discussion by means of a critical review of the concept itself and the terms used about it, according to the proposals of several authors and, as one of the conclusions, proposing to call it "inverse harmony" because it would be a more appropriate description and it was already part of the analytical theoretical lexicon of music. Three, to see the use of the procedure implicit in "negative harmony" in various works of different historical periods as a compositional tool, in order to provide this concept with a precise musical historical background and a correct theoretical interpretation, as a complementary conclusion of our research.

Keywords

"Negative harmony", axes of symmetry, "lido-chromatic scale", mirror, inversion, "Polarity", retrograde or *cancris cantus*, bartering (*trocable counterpoint*).

Planteamiento del problema

El presente trabajo tiene como objeto el hacer un estudio crítico de la llamada ‘Armonía Negativa’ que se ha venido popularizando sobre todo en la última década y que se fundamenta en la llamada teoría de los “sub-armónicos” así como la presentan varios autores, de los cuales los más conocidos son Ernst Levy con su libro “A Theory of Harmony” (1985) y George Russell con su libro “Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization”. Estas obras en particular no parecen haber tenido en cuenta antecedentes históricos de disposiciones especulares o “inversiones” en la música escrita, conocidas ya desde el *Ars Nova*; ni una comprensión adecuada del concepto de “positivo” y “negativo” en lo algebraico y en lo geométrico, como lo hallamos en el viejo plano cartesiano donde se aplican conceptos abstractos de cuantificación. Al mismo tiempo, no olvidemos que, en algunos cifrados armónicos prácticos como el literal-numérico, se ha difundido el uso de símbolos adicionales no rigurosos, tales como el signo - (menos) en vez del ‘m’ (menor), lo que parece estar en consonancia con el concepto de armonía ‘negativa’ que queremos examinar críticamente en este trabajo.

El estudio profesional de la armonía tonal se ha fundamentado, hasta la actualidad, en la unión de las consonancias en las entidades llamadas acordes (traducidos gráficamente en su escritura vertical), en sus diferencias según los grados en los que se basan y en sus funciones en el discurso musical, tal como se presenta ya desde el primer tratado de armonía por J.P. Rameau en 1722. La “armonía negativa”, mediante progresiones plagales, aparece en siglo XXI como una herramienta para generar nuevas sonoridades en la música y se presenta además como una mirada en contraste con la armonía tradicional. Quienes sustentan esta “armonía negativa” tonal en la actualidad, lo hacen desde los géneros de la música popular, y especialmente el jazz y lo presentan como una novedad no contemplada antes en la historia. Entre los conceptos desarrollados por ellos (por ej. Jacob Collier), figuran la estructura de la “armonía negativa”, los poliacordes, las escalas palíndromas, el concepto lidio cromático de organización tonal, la escala super-, hiper-, meta-, mega-lidia y su contraparte super-locria.

Palabras claves

Armonía negativa, Polaridad, escala lidio-cromática, simetría, espejo, eje de simetría, inversión, retrogrado o cancrisante,

Pregunta de investigación

¿La pertinencia de proponer la armonía “negativa” y como podrían enfocarse su contenido, teorización, método y conclusiones?

Objetivo general.

Proponer una fuente histórica para la “armonía negativa” (de aquí en adelante “armonía inversa”) y realizar una crítica objetiva que permita un mayor entendimiento para las personas que desean comprender y practicar este concepto.

Después de hacer una corta exposición sobre los fundamentos y raíces naturales (armónicos) e históricos de la armonía negativa, se expondrá la armonía inversa, con una propuesta sobre la sintaxis y su actual denominación, y se brindará, desde mi percepción, una propuesta analítica en los cuatro diferentes cifrados: cifrado literal numérico, bajo cifrado, cifrado Weber o de números romanos y cifrado funcional de Riemann. Además, se brindarán herramientas pedagógicas que permitan al lector aprender de manera fácil los conceptos para ponerlos en práctica tanto en las composiciones, como en las re-armonizaciones, ya que la idea es que el texto actual sirva de guía para los músicos que deseen aprender sobre el tema.

Objetivos específicos.

- Presentar una propuesta crítica sobre la expresión y el concepto de “armonía inversa” a partir de su significado estricto.

Partiendo de sus usos en diferentes ramas del conocimiento, aclarar el mejor uso para la palabra negativa y por qué no es pertinente para este tipo de armonía.

- Identificar los contenidos más relevantes de diferentes composiciones que utilicen la “armonía inversa”

Analizar obras del repertorio universal académico que usen este tipo de armonía.

- Dar una mirada a la “armonía inversa” desde la propuesta analítica del “Tratado del Lenguaje tonal” del profesor Gustavo Yepes.

Basarse en el libro del maestro y sus enseñanzas sobre la naturaleza del sonido, además aclarar el término inversión y el uso que se le daba en el barroco, exactamente con Bach.

- Indagar si los cuatro tipos de cifrados armónicos tradicionalmente usados en el análisis musical general en el mundo pueden aplicarse al repertorio relacionado con la llamada “armonía inversa”, o si es necesario crear nuevas denominaciones y símbolos.

Debido al mal uso que le dan en Internet muchos ponentes al concepto de “armonía inversa” en cuanto cifrado, simplemente aclarar que esta armonía se rige igualmente por los mismos cifrados tradicionales sin necesidad de proponer acordes negativos.

Antecedentes

En la actualidad, se ha fundamentado el estudio profesional de la armonía tonal con base en la relación de acordes presentado en el primer tratado de armonía de J.P. Rameau, que sirve como soporte para lo que hoy conocemos como armonía, y en las funcionalidades dentro del círculo armónico presentadas por Hugo Riemann, que ha sido llevada a niveles más profundos por el maestro G. Yepes con la propuesta de funciones ternarias y cuaternarias, además de la forma de cifrar mucho más práctica que la utilizada por el mismo Riemann.

Como dice Schoenberg, “lo único que es eterno es el cambio” (p. 28) y como escribe en su prólogo Ramon Barce traductor del libro *Tratado de armonía* (1911) de Schoenberg, “toda la armonía clásica no es sino la síntesis de un estilo de una época” (p. VIII). Por lo anterior es indispensable estar abiertos a esta nueva sonoridad negativa que es simétrica a la ya conocida armonía tradicional enseñada en todos los conservatorios y universidades.

La investigación sobre la armonía musical alrededor del mundo ha llevado a la comprensión de la música de tal manera que es casi imposible analizar la música tonal fuera de la implementación de los acordes y de las cadencias sobre la tónica. Y algunos de los más famosos tipos de análisis en la actualidad concuerdan con esto: como dice Lerdahl y Jackendoff en su libro “Teoría generativa de la música tonal”, “los lectores que estén familiarizados con la teoría Schenkeriana habrán observado que los procedimientos descritos aquí producen una estructura parecida al *Ursatz* en el nivel de análisis más general” (p. 158).

Así como hay un claro parecido entre los dos tipos de análisis, el Schenkeriano y la teoría generativa de la música tonal, puesto que llegan al mismo resultado, también lo hay entre la teoría generativa y el método de niveles de desfiguración del maestro G. Yepes que, como lo dice en el *Tratado del lenguaje tonal* (2014), logra el mismo resultado de Lerdahl y Lackendoff en el análisis de “Norwegian Woods” de The Beatles. Esto lo hace mediante la desfiguración por niveles, siendo ésta mucho más clara, explícita y deductiva en el proceso reduccionista que el árbol interválico temporal de la teoría generativa (p. 92). Por tanto, es indiscutible que, dentro de la música tonal, esta estructura de base subyacente debe estar presente para dar coherencia a las ideas musicales, estableciendo con esto la idea de la cadencia perfecta como eje reduccionista por excelencia para la música tonal hasta la fecha.

En el presente trabajo se establece como punto de partida la historia y específicamente el tema relacionado con la simetría en la música, por lo que se tiene en cuenta la fundamentación de la música tonal que parte de los armónicos descubiertos por Pitágoras. Las cadencias se construyen con base en esta ley de los armónicos, así como lo expresa el

maestro Gustavo Yepes en su primer teorema sobre la música tonal (un ejemplo sería, la cadencia plagal, que es el inicio de lo que hoy conocemos como “armonía inversa”).

Se dará la mirada a los diferentes puntos de partida, desde el análisis que hace Erno Lendvai a la música de Béla Bartók, quien expone en su libro el sistema axial y quien aplicó a sus composiciones su teoría de ejes tonales como base de la tonalidad. Esta teoría es una puesta mucho más cercana a lo que hoy conocemos como “armonía inversa”.

Además, se dará una mirada también a la música popular jazz, que es la corriente de donde procede el término en la actualidad, desde Ernst Levy (1985), pasando por George Russell (1923), hasta el joven músico que popularizó el término en 2016, Jacob Collier.

Metodología

1. Se inicia la investigación buscando antecedentes históricos y artículos académicos actuales, que sirvan de referentes para la elaboración del escrito. Además, se leen y se analizan los libros principales sobre el tema a cubrir y se desglosan los conceptos que apoyen la teoría y aquellos que se tendrán en cuenta para su crítica.

Los libros referentes para esta investigación son los de Ernst Levy “A Theory of Harmony” (1985) y de George Russell “Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization”. Además de leer y re-construir la armonía inversa en torno a sus argumentos, se generan críticas profundas al lenguaje usado en el nivel grama-musical. Los artículos actuales de Debora Haller (“Negative Harmony: The Shadow Of Harmonic Polarity On Contemporary Composition Techniques”) y Michael Brister (“Negative Harmony: Experiments with the Polarity”) también son tenidos en cuenta para la elaboración del artículo. Además, se

utilizan algunos apartes de diferentes autores relevantes en la práctica musical como Messiaen, Bartók, Schoenberg, Persichetti, Adorno, Schenker, Riemann y Yepes.

2. Se analizan obras de diferentes periodos históricos donde las inversiones horizontales o verticales estén presentes.

Se utilizan obras y acontecimientos históricos musicales considerados importantes relativamente a la temática (por ej. temas relacionados con los diferentes temperamentos y su construcción matemática):

- *Victimae paschali laudes* tomada de los tropos y secuencias.
- *Ma fin est mon commencement* de Guillaume de Machault (1304-1377).
- un tema del arte de la fuga de Bach.
- Schubert en el lied del viaje de invierno. Donde muestra el motivo mayor y luego menor.
- Preludio inicial de Paul Hindemith en su Ludus tonalis.
- Spiegel Duet (Dúo de espejo) atribuido a W. A. Mozart, Sinfonía op. 21 de Anton Webern.
- The way of the World de Ignaz Moscheles.
- primeros compases del minuet en Do mayor de C. P. E. Bach,
- los canones de Bach en la ofrenda musical,
- Sinfonía 47 “El Palíndromo de Haydn menuet y trio al reverso,
- cánones mensurales de Ockehem y Josquin,
- Die Zauberharfe de Franz Schubert

3. Se estructura el trabajo en su macro-forma, la cual contiene tres puntos fundamentales:

- a. la crítica y reformulación al enunciado de “armonía negativa”.

Se trabajan los conceptos de armonía negativa, polaridad, gravedad y gravedad telúrica, se definen según los autores y se critican desde una mirada científica.

- b. las exposiciones de algunas piezas musicales que usen el concepto de inversión.

Se eligen algunas obras antes analizadas para tener en cuenta en el escrito. Las otras se dejan en el anexo del trabajo.

- c. la explicación de la armonía inversa como herramienta armónica y la propuesta simple en los diferentes cifrados universales.

Se explica la construcción de escalas inversas, acordes tríadicos y pluscuamtriadicos, además de mirar de cerca su escritura designada para los diferentes tipos de cifrados: cifrado literal numérico, cifrado de números romanos, cifrado funcional y bajo cifrado.

4. Se redacta el escrito final de la investigación discutiendo y analizando a fondo cada idea, ítem y párrafo.

Referencias bibliográficas

Cooper, G. & Meyer, L. B. (1960). The Rhythmic Structure of Music. Chicago: University of Chicago Press.

Levy, E. (1985). A theory of harmony. New York: State University of New York.

Russell, G. (2001). The Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization. Brookline: Concept Publishing Company

Carrillo, J., (1948). Sonido 13 fundamento científico e histórico. Texas: Talleres Gráficos de la Nación.

Fubini, E. (2005). La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza.

Yepes Londoño, G. A. (2014). Tratado del lenguaje tonal. Bogotá: autoreseditores.com

Lendvai, E. (2003). Béla Bartók Análisis de su Música. España: Idea Books, S.A.

Cooper, G. & Meyer, L. B. (2000). Estructura rítmica de la música. Barcelona: Idea Books.

Forte, Allen. (1992). Introducción al Análisis Schenkeriano. Barcelona: Ed. Labor

Lerdahl, F. & Jackendoff, R. (2003). Teoría generativa de la música tonal. Madrid: Ed. Alianza

Yepes, Gustavo. (2011). Cuatro Teoremas sobre la Música Tonal. Medellín: Universidad EAFIT Colombia

Yepes, Gustavo. (2009). Problemas en el léxico musical especializado: equívocos, multívocos y contradicciones. Medellín: Universidad EAFIT Colombia

Schoenberg, A. (1990). Funciones estructurales de la armonía. Barcelona: Labor.

Beato, R. [Rick Beato]. (2017, Noviembre 17). Musical Palindromes & Negative Harmony (what?) [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Eu76BV0kzDE&t=378s>

Collier, J. [June Lee]. (2017, Abril 14). Interview: Jacob Collier (Part 1) [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=DnBr070vcNE&t=205s>

Collier, J. [June Lee]. (2017, Junio 27). Interview: Jacob Collier (Part 2) [Archivo

de video]. Recuperado de
<https://www.youtube.com/watch?v=b78NoobJNEo>

Fiorini, M. [Marco Fiorini]. (2017, Mayo 7). Negative Harmony Lesson #1 [Archivo de video]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=xhn_HpgGIuE&t=20s

Garay, G. [Gustavo Garay]. (2017, Junio 7). Armonía negativa explicada y analizada [Archivo de video]. Recuperado de
<https://www.youtube.com/watch?v=ZzNiQN5Rs70>

Neely, A. [Adam Neely]. (2017, Abril 24). What is negative harmony?"[Archivo de video]. Recuperado de
<https://www.youtube.com/watch?v=iHPFAQj0Geg&t=453s>