

Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Nacional de San Luis
Facultad de Ciencias Humanas
Departamento: Artes
Area: Area de Música

(Programa del año 2020)

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
ARREGLOS PARA ENSAMBLES MUSICALES.	TECN.UNIV.EN PROD. MUSICAL	ORD. 14/18 CD	2020	2° cuatrimestre

II - Equipo Docente

Docente	Función	Cargo	Dedicación
LO GIUDICE, VICTORIA	Prof. Responsable	P.Adj Semi	20 Hs

III - Características del Curso

Credito Horario Semanal				
Teórico/Práctico	Teóricas	Prácticas de Aula	Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc.	Total
8 Hs	4 Hs	8 Hs	Hs	20 Hs

Tipificación	Periodo
C - Teoria con prácticas de aula	2° Cuatrimestre

Duración			
Desde	Hasta	Cantidad de Semanas	Cantidad de Horas
05/10/2020	01/04/2021	12	60

IV - Fundamentación

La construcción de arreglos implica el conocimiento, ordenamiento y distribución de ciertos elementos sonoros y discursivos con determinado estilo, coherencia y cohesión. Todo esto es un entrenamiento que requiere constancia y paciencia.

Tanto para composición de obras musicales como para la producción de arreglos, es necesario entrenar estas habilidades desde la intuición y la creatividad, al menos en un nivel básico que permita desenvolvernos con fluidez en el ámbito de la producción musical y de ser necesario, en la docencia. Según la autora María del Carmen Aguilar, "Una obra musical consiste en la articulación de elementos sonoros combinados en simultáneo y en sucesión, que generan ideas temáticas construyendo estructuras o formas". Dominar estos elementos, es poder reconocerlos auditivamente, reproducirlos, leerlos y escribirlos. En definitiva, incorporarlos.

Es clave entrenarnos en la resolución de objetivos, en el contexto de producción musical dentro de un estudio. Esto es, poder reconocer conflictos, negociar roles de instrumentos dentro del discurso, plantear recursos varios expresivos, tanto desde lo auditivo como desde la escritura musical.

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje

La propuesta de la cátedra, es trabajar los arreglos musicales, desde el dominio de ciertos parámetros que estructuran el discurso musical y que son parte del lenguaje musical y específicamente, cultural.

A partir del análisis de estos elementos y parámetros, que aportarán diferentes recursos expresivos, construir una planificación para el diseño de arreglos musicales. Es decir, observando un hecho sonoro, ser capaces de identificar qué elementos y recursos hay, cómo los puedo variar, qué otros puedo incluir y de qué forma, cómo los ordeno, qué prioridades y métodos puedo utilizar, en qué planos se mueven y qué roles cumplen, cómo engranan o encajan todas las piezas en armonía o tensión, etc. Esta organización puede ser mental o puede ser plasmada en papel, lo que será beneficioso para un dominio y conocimiento global.

El proceso creativo no debería ser limitado, pero con cierta estructura metodológica, se puede transitar un camino más eficiente que aporte a un resultado con mayor economía de tiempo y de esfuerzo. Incluso, cuando se propone ampliar la zona de confort con innovaciones inexploradas que parecen limitantes, se termina explotando más dicho potencial creativo. Quienes producen, se encontrarán con innumerables situaciones a resolver desde lo creativo. Muchas veces serán contratados y tendrán que producir bajo una voluntad y preferencia creativa ajena, negociando siempre entre el buen gusto y preferencia propia, tratando de lograr un equilibrio que genere un óptimo resultado, acorde a los objetivos.

VI - Contenidos

MÓDULO 1: Análisis discursivo de texto y música

UNIDAD 1: Análisis del discurso textual. Escucha global sensorial. Escucha específica del discurso textual, su gramática, narrativa y poética.

UNIDAD 2: Análisis del discurso musical. Escucha específica del discurso musical y parámetros básicos como melodía-armonía, morfología, ritmo y estilo, textura organológica, plan dinámico y plan expresivo.

MÓDULO 2: PLANIFICACIÓN DE UN MAPA DE ARREGLO

UNIDAD 3: Breve análisis discursivo. Preparación. Esquemas por compases y por segmentos con plan textural y dinámico.

MÓDULO 3: ARREGLO Y ORQUESTACIÓN.

UNIDAD 4: Análisis melódico.

UNIDAD 5: Plan armónico y rearmonización.

UNIDAD 6: Texturas: tipos de escritura.

UNIDAD 7: Introducción a la Instrumentación

- Familias de instrumentos, tesituras.
- Articulaciones y efectos: cuerdas frotadas, maderas y bronces.
- Desarrollo motivico y elaboración melódica

MÓDULO 4: TRABAJO FINAL: EJECUCIÓN O GRABACIÓN.

Trabajo analítico auditivo sobre el resultado final sonoro.

VII - Plan de Trabajos Prácticos

PLAN DE TRABAJOS PRÁCTICOS

T.P.N°1: Elige un tema breve o la mitad de uno largo y analiza la letra. Marca: tema. Sustantivos, verbos y adjetivos con diferentes colores. Figuras literarias que reconozcan.

T.P.N°2: Elige un tema y analiza la música. Completa brevemente el cuadro de parámetros: estructura formal, melodía, armonía, textura organológica, ritmo y estilo, plan expresivo. Recuerda reparar en la letra y en la versión original.

T.P.N°3: Elige un tema breve para arreglar. Marca: tema de la letra. Sustantivos, verbos y adjetivos. Figuras literarias que reconozcan sobre la letra.

- Diseñar un esquema formal por segmentos. La clave es pensar qué quiero que suene, planificarlo y plasmarlo en el papel que será un mapa guía. Al probar, se irá definiendo si lo que se planificó rinde o no.
- Indicar la forma (A-B-C)
- Plan expresivo (volúmenes, dinámicas y alguna indicación que consideren importante acerca de la expresión, articulación, carácter).
- Escribir un esquema formal por compases, en otra hoja en blanco. Allí deberán escribir:

Estructura formal Forma general (A-B-C)

Plan armónico base (sin rearmónización sino el plan original.)

Cortes rítmicos que consideren necesarios, especialmente solis.

T.P.N°4:

1 Escribir LA MELODÍA del tema que vienen trabajando y quieren arreglar.

2 Colocarle EL CIFRADO arriba.

3 Marcar LOS ADORNOS que reconozcan.

T.P.N°5: Sobre una copia del esquema por compases presentado en el TP n°3 o sobre la melodía cifrada presentada en el TP n°4, adornar con algunos acordes nuevos, agregando y/o reemplazando por acordes secundarios, reemplazos por intercambio modal, dominantes secundarias, sustituto tritonal, etc. Escriban el cifrado funcional (números romanos) y además, con otro color, el cifrado americano. Tengan en cuenta que este nuevo plan armónico coincida con el ritmo armónico y sonoridad del estilo propio de la obra o del que uds quieren generar con su arreglo. Por último, es fundamental que la armonía no choque con la melodía.

T.P.N°6: Escribir la melodía + el cifrado definitivo sobre un pentagrama en clave de sol.

- Debajo, agregar un sistema para piano, clave de sol y clave de fa.

- Escribir el bajo en la clave de fa.

- Completar la armonía agregando las otras voces de tenor y contralto y soprano. Tengan en cuenta la conducción de voces. Prioricen la construcción de un background pasivo.

- Colocar las indicaciones de expresión y matices: dinámicas, reguladores, carácter y articulaciones: ligaduras de expresión, legatos, staccatos, acentos, glisandos, trinos, arpeggios, pizzicato, mute, sordina, etc. Enviar en PDF o imagen y en audio.

T.P.N°7: Este punto es optativo presentarlo escrito en notación musical, aunque deberán prestarle atención y utilizarlo como guía para la realización del punto n°2.

Simular una situación de contrato para un arreglo en estudio.

1) Sobre la plantilla definitiva del orgánico para el cual estamos arreglando, orquestar la reducción que realizaron en el práctico n°6. Al iniciar el Score, recuerden tener en cuenta el orden de los instrumentos, especialmente antes de continuar con puntos que siguen.

a. Sobre una copia de la reducción del TPn°6, agregar la letra a la melodía.

En caso que sea instrumental, deberán escribir la melodía en los instrumentos que han decidido que la lleven, agregando más pentagramas. Tengan en cuenta en qué clave y si son instrumentos transpositores, en qué tonalidad.

b. Revisar la rítmica del bajo o contrabajo y de la mano izquierda del piano o quien se esté encargando de los bajos. Tener en cuenta el ritmo armónico y el estilo y género.

c. Construir líneas melódicas como melodías secundarias, completando la armonía, distribuyéndolas a los instrumentos restantes del orgánico elegido. Tener en cuenta que deben estar en coherencia armónica con lo escrito cifrado y las combinaciones adecuadas de instrumentos, en sus tesituras. También, recuerden mantener claros los roles texturales de figura-fondo.

d. Revisar el PLAN EXPRESIVO:

- ARTICULACIONES: Tener en cuenta la coherencia expresiva con la letra.

- EFECTOS: Paneo, Delay, filtro de frecuencias, improvisación libre, palmas, efectos alternativos de instrumentos, etc.

- DINÁMICAS

e. Revisar las particellas (las partes individuales) y exportarlas para su impresión.

2) Este punto es obligatorio. Grabar el arreglo completo y enviar en formato audio. En el caso que hayan realizado el punto 1, también pueden adjuntarlo en formato PDF.

VIII - Regimen de Aprobación

Condición de alumno regular:

80% de asistencia

100% de aprobación de trabajos prácticos.

Aprobación del examen parcial integrador.

EXAMEN PARCIAL:

Presentar por classroom el arreglo definitivo en formato audio WAV o MP3.

Adjuntar en un solo archivo de PDF:

La Letra del tema original con la metadata correspondiente (autores, título, tonalidad).

El esquema por segmentos, que desarrollaron en el TP3.

Esquema por segmentos actualizado: deberán adjuntar otro esquema actualizado, reflejando las modificaciones que sufrió la planificación a lo largo del proceso creativo. En el caso que no existan modificaciones, pueden entregar solamente el primer esquema.

Esquema por compases con el plan armónico definitivo, ya rearmonizado.

Reducción del arreglo: melodía, cifrado y armonía. Las partes deberán ser las oraciones más importantes, idéntico a lo desarrollado en el TP n° 6 (A-B-C-D, etc.)

Condición de alumno libre:

Examen final:

*Instancia oral: Se realizará una evaluación teórica.

*Instancia escrita: Se deberá presentar por escrito, la misma consigna del examen parcial.

IX - Bibliografía Básica

[1] PÉREZ, Sebastián. (2018) "Abordaje de arreglos en música popular". Ed. Dunken. Buenos Aires. Páginas

[2] ALCHOURRON, Rodolfo. (2009) "Composición y arreglos de música popular". Ed. Melos. Buenos Aires. Páginas

[3] HERRERA, Enric. (1984) "Teoría musical y armonía moderna". Vol 1,2 y 3. Ed. A. Bosch.

[4] LORENZO, Thomas. (2005) "El Arreglo". Ed. Bosch Música. Barcelona.

X - Bibliografía Complementaria

[1] AGUILAR, María del Carmen. (2009) "Aprender a escuchar. Análisis auditivo de la música". Buenos Aires.

[2] FERRAUDI, Eduardo. (2005) "Arreglos vocales sobre música popular". Ediciones GCC. Buenos Aires.

[3] DELGADO, Martín. (2016) "Composición en la música popular" Vol 1. Ed. UNR. Rosario, Santa Fe.

XI - Resumen de Objetivos

La propuesta de la cátedra es trabajar la construcción de arreglos musicales en el ámbito de un estudio de producción musical y desde tres pilares teóricos:

- 1) el análisis de los discursos de texto y música y antecedentes de arreglos.
- 2) la planificación de los recursos y elementos desprendidos de ese análisis.
- 3) la escritura óptima del arreglo, tanto en su reducción como en su orquestación. Este proceso también implica un entrenamiento auditivo de los mismos elementos escritos.

XII - Resumen del Programa

En síntesis, la propuesta es la siguiente: partiendo de una escucha analítica sensorial de los discursos de texto y música, realizar un análisis de los mismos:

- Análisis textual: Temática y argumento. Entendimiento del significado y los recursos poéticos. Apropiación del texto.
- Análisis del discurso musical: melodía-armonía, ritmo, morfología, organología, expresividad.

Posteriormente, realizar un mapa de arreglo que guíe y ordene las ideas y elementos con los que contamos y los que queremos generar, pensando en etapas de preparación del workstation y de la escritura de esquemas guía.

Recién luego de haber realizado esta exploración analítica y sentida de los discursos se propone trabajar específicamente sobre la construcción del arreglo, instrumentación y orquestación, pensando asimismo en las siguientes etapas: escritura de plantillas de melodía, cifrado y tipos de escritura. Instrumentación y orquestación, grabación y/o ejecución del arreglo con la presentación de los esquemas y el audio masterizado.

XIII - Imprevistos

Debido a la situación de crisis sanitaria global conocida, de este programa se resumieron algunos puntos teóricos especialmente los de la unidad 7 y de algunas consignas, habiendo considerado para la próxima cursada la reducción y acople de algunas tareas. La asistencia no se evaluó por el mismo motivo aunque si la participación y comunicación individual debido a las características de las actividades y consultas, si bien se realizaron clases y consultas grupales. Esto porque en ocasiones, algunos alumnos no contaban con la conectividad necesaria para poder reunirse virtualmente.

XIV - Otros

--