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

(Programa del año 2023)
(Programa en trámite de aprobación)
(Presentado el 08/09/2023 10:10:11)

I - Oferta Académica

Materia	Carrera	Plan	Año	Período
ARREGLOS PARA ENSAMBLES	TECN.UNIV.EN PROD. MUSICAL	ORD. 14/18 CD	2023	2° cuatrimestre
MUSICALES.				

II - Equipo Docente

Docente	Función	Cargo	Dedicación
PEREZ, JOSE LUIS	Prof. Responsable	P.Adj Exc	40 Hs
MATTA, DARIO	Auxiliar de Práctico	A.1ra Semi	20 Hs

III - Características del Curso

Credito Horario Semanal				
Teórico/Práctico	Teóricas	Prácticas de Aula	Práct. de lab/ camp/ Resid/ PIP, etc.	Total
2 Hs	2 Hs	2 Hs	0 Hs	4 Hs

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

Duración			
Desde	Hasta	Cantidad de Semanas	Cantidad de Horas
10/07/2023	16/11/2023	15	60

IV - Fundamentación

La construcción de arreglos implica el ordenamiento y distribución de elementos sonoros y discursivos, de determinado estilo, coherencia y cohesión. Todo esto requiere de un entrenamiento, 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, in-corporarlos.

Ahora bien, esquematizarnos tanto ¿implica riesgo de limitar la creatividad? Organizarnos en base a un campo estudiado, es una garantía de mayor economía de tiempo y esfuerzo en la resolución de objetivos y conflictos. Esto significa entrenarnos para poder reconocerlos, negociar los roles de instrumentos dentro del discurso musical, plantear recursos varios expresivos, tanto desde lo auditivo como desde la escritura musical y que todo "suene" según la búsqueda creativa. Es por ello que es de suma importancia antes de escribir alguna nota, organizar los materiales y para ello, estudiarlos y analizarlos previamente. Este camino tendrá muchos "borradores" y "tachones" porque es la práctica, la que nos va a definir el resultado, a pesar de lo que hayamos planificado.

Componer y arreglar no tienen una fórmula única ni perfecta. La mayoría de las veces la creatividad se nutre o surge desde el

caos, desde el juego y la improvisación. En el proceso de la planificación, es muy recomendable que esto esté presente como práctica y exploración. En este sentido, se propone el camino inverso, partiendo desde el análisis y la organización de los distintos elementos. Por ello, la escritura es una herramienta universal que cuanto más precisa y prolija sea, mejor será su entendimiento y ejecución. El lenguaje musical en un contexto cultural determinado, es expresado en diferentes estilos y formas. En general, en música popular existen modos comúnmente llamados yeites, que son transmitidos oralmente. Mediante el lenguaje y la lectoescritura musical, algunos géneros, se han podido referenciar bastante, como en el caso del tango, pero implican un profundo estudio de su interpretación, desde un punto de vista histórico y desde la organología, que aportan elementos significativos para interpretar y que juegan con el mundo expresivo de la obra. Es por ello que es necesario adecuarse a los estándares, para que haya la mejor comunicación posible entre el arreglo o arreglador y los intérpretes.

V - Objetivos / Resultados de Aprendizaje

La propuesta consiste en abordar de manera integral el concepto de arreglo musical y de manera específica, instrumentación y escritura para ensambles de vientos en música popular latinoamericana. Acorde a esto, se parte desde el análisis auditivo del discurso musical para llevar a la práctica de lectoescritura, las características básicas y expresivas, obtenidas de dicho análisis. El mismo está basado en los parámetros de morfología y organología, expresión, melodía, armonía y ritmo, los cuales resultan disparadores y organizadores en el trabajo de la construcción y escritura sólida de un arreglo. Durante el transcurso del análisis, se presentará herramientas de composición melódica y armónica, a fin de desarrollar la capacidad creativa del alumno.

Las metas de la materia se desarrolla en:

• Analizar obras identificando elementos y parámetros que aporten recursos expresivos, formales, armónicos.
• Construir una planificación para diseñar el arreglo observando el hecho sonoro e identificando los elementos que usarán (texturales, armónicos, melódicos, instrumental).
• Identificar y planificar el uso y escritura de diferentes instrumentos en grupos.
• Reconocer, fundamentar y utilizar diferentes herramientas melódicas/armónicas/formales.
• Apreciar auditivamente las herramientas compositivas melódicas, armónicas y formales.

VI - Contenidos

UNIDAD introducción: Programa. Formalidad y presentación de trabajos prácticos. Software: Sibelius, modo de escritura, archivos MIDI. Conceptos básicos: melodía, armonía, ritmo, textura. Apreciación e interpretación de partituras. Audición global de obras (fragmentos). Reconocimiento de estilos populares: análisis melódico/rítmico/armónico. Instrumentación.
UNIDAD 1: Análisis del discurso musical. Apreciación del discurso musical y definición de parámetros: melodía - armonía, forma (cambio y retorno; variación, contraste), ritmo y estilo (características melorítmicas), textura organológica, tipos. Introducción al proyecto de arreglos: modalidad y pautas. Introducción al uso de software (editores de partitura/samplers).
UNIDAD 2: Escritura, análisis motívico-melódico. Análisis y desarrollo melódico: notas principales y secundarias. Relación con el plan armónico. Arreglos: variación, desarrollo, melodía acórdica (construcción y reemplazo de extensiones, conducción de voces). Disposición acórdica: Trabajo con voicing, drops. Escritura a 2, 3 y 4 voces.

UNIDAD 3: Introducción a la Instrumentación. Familias de instrumentos, tesituras. Articulaciones y efectos. Análisis de partituras y reconocimiento de timbres. Textura: escritura a 5 voces. Técnicas: Unísono (tutti), octavas, soli, melodía y contramelodía. Procesos de elaboración melódica y armónica: variación, modulación, rearmónización. Background: acompañamiento melódico, spread. Variación melódica y armónica.
UNIDAD 4: Planificación del mapa de arreglo. Preparación. Tipos de esquemas. Escritura de partituras: edición en programas sibelius o afines. Preparación de partituras orquestales, bigband y partichelas. Producción con samples.

VII - Plan de Trabajos Prácticos

T.P.N°1: Escritura de arreglo sobre una melodía dada: melodía acórdica (voces cerradas). Identificación de notas principales y secundarias en base al análisis melódico libro “Enric Herrera” y “Ted Pease”.
T.P.N°2: Escritura de arreglo sobre una melodía dada. Trabajo con proceso de arreglo Drop 2, Drop 3, Drop 2+4. Variación melódica. Ejecución en vivo.

T.P.N°3: Escritura de arreglos sobre melodía dada. Construcción a 5 voces. Reconocimiento de secciones y plan de arreglo. Instrumentación: quinteto de vientos madera.
T.P.N°4: Escritura de una melodía. Construcción a 5 voces. Forma: melodía y contramelodía, recursos melódicos/técnicos/expresivos. Desarrollo del background, desarrollo armónico y melódico. Instrumentación: grupo de saxofón y metales (trompeta, trombon, tuba). Bigband.
T.P.N°5: Planificación:
1) Diseño de un esquema formal por segmentos del tema elegido para arreglar: elaborar ideas propias del arreglo completo. Deben indicar: Tonalidad, ritmo y estilo. Identificar melodía principal, secundarias y el acompañamiento. Plan expresivo. Instrumentos. Presentar en formato PDF. (Ver el modelo adjunto, trabajado en clase). Presentación en vivo con audio.
a- Sobre una copia del archivo donde transcribieron las melodías principales, en el TPn°3 aprobado, escribir la letra sobre las melodías vocales. Agregar los instrumentos del orgánico elegido: vientos, bajo. Percusión: optativo pero recomendado, aunque sea una campana o base de parches).
b- Agregar compases y colocar indicaciones de forma (intro, A-B inter-CODA) para identificar secciones y separarlas con doble barra de compás. Puedes también utilizar números o letras, lo cual será muy provechoso para la etapa de ensayo y ensamble.
c- Agregar cifrado americano.
d- Presentar PDF de la partitura + archivo de audio.

VIII - Regimen de Aprobación

Condición de alumno regular:
• 80% de asistencia
• 80% de aprobación de trabajos prácticos.
• Aprobación del examen parcial.

Condición de alumno Promocional:
En esta materia no se admite la condición de promoción. Los alumnos llegarán a la instancia como regular, llevando su trabajo final a las instancias de mesa de exámen.

Condición de alumno libre:
El espacio es un taller, por lo que la condición de la aprobación debe ser como mínimo la asistencia a clases y presentación de los trabajos prácticos. No se admite la condición de libre.

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. Un puzle de expresión musical”. Ed. Bosch Música. Barcelona.
[5] PEASE, Ted&Ken Pulling. (2003) “Modern Jazz Voicing”. Berklee Press.

X - Bibliografia 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.
[4] DICK Lowell& Ken Pulling. (2003) “Arranging for Large Jazz Ensemble”.

XI - Resumen de Objetivos

La propuesta de la cátedra es trabajar el proceso de arreglos musicales para vientos en música popular latinoamericana, desde los siguientes pilares teóricos - prácticos:
1) El análisis de los discursos musicales, antecedentes de arreglos y reconocimiento de diferentes procesos compositivos en estilos populares.

2) Resignificación de herramientas compositivas y planificación formal de aspectos texturales, melódicos, armónicos.
3) Transcripción y análisis melódico.
4) Instrumentación y escritura óptima del arreglo de acuerdo a la capacidad interpretativa del alumno.

XII - Resumen del Programa

1) Análisis:
   a. Escucha perceptiva analítica sobre procesos formales de estilos populares.
   b. Análisis musical: melodía, ritmo, forma, expresividad, funcionalidad y procesos de elaboración motívica.
   c. Estructura formal: análisis y criterios formales. Trabajo de variación/improvisación.
2) Escritura melódica: aspectos expresivos, técnicos. Escritura a 4 voces.
3) Exploración de la instrumentación: características tímbricas, ataques, digitación, articulación y dinámicas. Funciones compositivas en el uso tímbrico. Background. Escritura a 5 voces.
4) Planificación: mapa del arreglo: Boceto. Elaboración de ideas en base a los parámetros mencionados.
5) Desarrollo de texturas: escritura a varias voces. Orquestación. Trabajo de previsualización del plan formal.

XIII - Imprevistos

No habrá imprevistos.

XIV - Otros

Los contenidos teoricos y archivos de sibelius/midi/audio estarán publicados en el sitio del classroom de la materia y será publicado a los alumnos.

ELEVACIÓN y APROBACIÓN DE ESTE PROGRAMA	
	Profesor Responsable
Firma:	
Aclaración:	
Fecha:	