

CONSERVATORIO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA

CURSO INTENSIVO DE ARREGLO 2024

Imparte: Rosino Serrano

DESCRIPCIÓN DEL CURSO Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

- En este curso teórico-práctico adquirirás conocimientos y desarrollarás habilidades que te permitirán realizar arreglos para ensambles pequeños, medianos y de gran formato en una variedad de géneros y estilos de uso común en el *jazz* y la música popular contemporánea.
- El curso está estructurado en tres niveles: Básico, Intermedio y Avanzado, con duración de un cuatrimestre cada uno.
- Las clases se llevarán a cabo en línea y tendrán una duración de 3 horas por sesión.
- El tiempo de clase estará dividido en dos partes:
  - Exposición y discusión de contenidos temáticos, análisis y audición de ejemplos
  - Revisión de ejercicios y avances de proyectos
- Semanalmente se asignarán ejercicios prácticos para realizar fuera de clase, así como lecturas sobre temas afines y audición de ejemplos.
- Algunas sesiones incluirán la participación de músicos profesionales especializados en los instrumentos que se estén estudiando.
- Cada uno de los niveles incluirá la realización de uno o varios proyectos de arreglo.
- Los niveles Intermedio y Avanzado concluirán con una sesión de lectura y grabación de los proyectos de arreglo realizados. Estas sesiones tendrán un costo extra para cubrir honorarios de músicos y serán opcionales.
- Se proveerán recursos bibliográficos y materiales didácticos alojados en un folder de Drive.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Asignación semanal de ejercicios prácticos, lecturas y audición para realizarse fuera de clase.
- Realización de proyectos de arreglo
- Análisis y audición de ejemplos
- Transcripción de materiales afines
- El tiempo estimado para la realización de tareas y proyectos fuera de clase, es de entre 2 y 10 horas semanales, dependiendo del proceso de desarrollo de los proyectos asignados.
- Clínicas con músicos profesionales especializados en los instrumentos que se estén estudiando
- Clases magistrales con arreglistas destacados:
  - Mario Santos
  - Cheche Alara
  - Roberto Delgado
  - Richard Susmann
  - Emilio Solla
  - Tim Davies
- Sesiones de lectura y grabación de proyectos con músicos profesionales *
  - Nivel Intermedio: Ensamblés medianos (Sección rítmica + 2-5 alientos)
  - Nivel Avanzado: Big band

*: cuota extra para cubrir honorarios de músicos

CONTENIDOS TEMÁTICOS

Nivel Básico

- Fundamentos de arreglo
- Forma
- Convenciones generales de escritura
- El proceso de arreglar
- Géneros y estilos
- Consideraciones melódicas
- Anticipaciones y retardos
- Consideraciones armónicas
  - Revisión de nociones preliminares
  - Sistema de cifrados, nomenclaturas convencionales
  - Rearmonización
  - Modulación
- INSTRUMENTACIÓN
  - La sección rítmica
    - Batería
    - Bajo / Contrabajo
    - Guitarras
    - Piano / Teclados
    - Instrumentos de percusión
  - La voz humana
- Escritura de *grooves*
- Signos de repetición, letras de ensayo y otras herramientas
- Indicaciones de dinámica y agógica

Nivel Intermedio

- Consideraciones generales
- Revisión de nociones preliminares
  - Teoría escala / acorde
  - Escalas, tensiones disponibles y notas a evitar en contextos tonales
  - Escalas para acordes modales
- Organización del arreglo
- Diseño de partituras: *score* y partes
- INSTRUMENTACIÓN
  - Rangos, transposiciones, particularidades
    - Saxofones: soprano, alto, tenor, barítono
    - Trompeta, *flugelhorn*
    - Trombones: tenor, bajo
    - Otros: flauta, clarinete, clarinete bajo
- Análisis melódico
- Articulaciones y efectos
- Construcción de *voicings*
  - Con notas del acorde
  - Incluyendo tensiones
  - *Voicings* “mecánicos”: *4-way close*, *drop 2*, *drop 3*, *drop 2+4*

- Límites interválicos en el registro grave
- Concepto de *solí*, concertado y *tutti*
- Escritura a una voz (solo, unísono, octavas)
- Escritura a dos voces
- Escritura a tres voces
- Escritura a cuatro voces
- Escritura a cuatro voces + *double lead*
- Escritura a cinco voces
- Armonización de notas de aproximación
- *Spreads*
- *Linear approach*
- Embellecimiento melódico y de líneas internas
- *Backgrounds*
- Contrapunto
- *Shortcuts* y abreviaciones de escritura

Nivel Avanzado

- Revisión de nociones preliminares
  - Técnicas de escritura a una, dos, tres, cuatro y cinco voces
  - Armonización de notas de aproximación
- *Voicings* en cuartas
- *Voicings* en segundas (*clusters*)
- *Voicings* con USTs (*Upper Structure Triads*)
- Escritura a seis voces
- La Big Band
  - Alineación
  - Diseño de partitura
- Acoplamientos de saxofones con metales
  - Acoplamiento constante
  - Acoplamiento variable
- Escritura concertada usando *voicings* “mecánicos”
  - 4 saxos / 4 metales
  - 5 saxos / 5 metales
  - 5 saxos / 7 metales
  - 5 saxos / 8 metales
- *Spreads* usando diferentes combinaciones de saxos y metales
- *Voicings* en cuartas usando diferentes combinaciones de saxos y metales
- *Voicings* con USTs usando diferentes combinaciones de saxos y metales
- *Voicings* con *clusters* usando diferentes combinaciones de saxos y metales
- Escritura lineal
- Escritura de *solí*
- *Backgrounds*
- *Shout choruses*
- Doblajes en la sección de cañas
- Sordinas en la sección de metal
- Ensamblados de gran formato en diversos géneros y estilos