

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.
- Sesiones de lectura y grabación de proyectos con músicos profesionales:
 - Nivel Intermedio: Ensambls 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 intervalicos en el registro grave.
- Concepto de soli, 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.
 - Acoplamiento 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 soli.
 - Backgrounds.
 - Shout choruses.
 - Doblajes en la sección de cañas.

- Sordinas en la sección de metal.
- Ensamblés de gran formato en diversos géneros y estilos.

