

Composición y arreglos

Pablo Hurtado-Mazza

1. Objetivo general del curso

Capacitar al estudiante para que, mediante el dominio de la **armonía funcional, la conducción de voces y el uso idiomático del coro mixto**, sea capaz de crear composiciones originales y arreglos funcionales que resulten técnicamente viables y artísticamente claros para su ejecución en contextos corales reales.

2. Competencias a desarrollar

- **Escritura idiomática:** Manejar con precisión los registros, tesituras y distancias permitidas entre las voces (SATB) para asegurar un balance sonoro óptimo.
- **Destreza armónica y melódica:** Aplicar enlaces de acordes, inversiones y notas extrañas a la armonía para enriquecer la textura coral.
- **Capacidad de análisis:** Identificar estructuras formales, cadencias y progresiones en repertorios diversos para su aplicación en el arreglo.
- **Uso de recursos contemporáneos:** Implementar técnicas de rearmonización y *voicings* avanzados (como *Drop 2* o estructuras modales) en el contexto vocal.
- **Edición profesional:** Entregar partituras que cumplan con los estándares de notación convencional, facilitando el trabajo del director y el ensamble.

3. Estructura del curso (12 sesiones)

Sesión	Título	Foco pedagógico
1	Fundamentos de la escritura SATB	Registros, tesituras y disposición natural de las voces.
2	Conducción y movimiento de voces	Tipos de movimiento (directo, contrario, oblicuo) y enlaces naturales.
3	Texturas y sonoridad coral	Disposiciones abiertas y cerradas; balance armónico en el coro mixto.
4	Arquitectura de la frase coral	Uso de cadencias (perfectas, plagales, semicadencias) y períodos musicales.

5	Recursos expresivos: Notas extrañas	Aplicación de retardos, apoyaturas, notas de paso y bordaduras en el coro.
6	Inversiones y fluidez del bajo	Uso de la primera y segunda inversión para dar variedad melódica a las voces graves.
7	Armonía avanzada: La séptima de dominante	Resoluciones naturales y libres del tritono en contexto vocal.
8	Introducción al arreglo: La melodía y su entorno	Selección de la voz principal y estrategias de acompañamiento homofónico.
9	Rearmonización y color tonal	Intercambio modal y uso de escalas menores (dórica, eólica, armónica).
10	Voicings modernos para coro	Adaptación de técnicas de <i>jazz</i> (<i>Drop 2</i> , <i>Drop 3</i>) a la escritura coral.
11	Estructuras no funcionales y modales	Composición basada en centros modales y estructuras constantes.
12	Finalización y entrega de partituras	Notación profesional, simbología convencional y revisión de viabilidad técnica.

4. Progresión lógica de contenidos

La programación sigue un orden **ascendente de complejidad técnica**. Iniciamos con la **fisiología de las voces** y las reglas básicas de conducción de la armonía tradicional para establecer una base segura de sonoridad coral. Una vez dominada la estructura básica, se introducen **recursos de embellecimiento y tensión** (notas extrañas y séptimas) que permiten mayor expresividad. La segunda mitad del curso transita de la **armonía funcional clásica hacia herramientas del jazz y la música popular**, permitiendo al estudiante modernizar su lenguaje mediante la rearmónización y el uso de modos, culminando con la aplicación de todo lo aprendido en un proyecto final profesional.

5. Metodología online

- **Uso Síncrono (Clase en vivo):**
 - **Exposición docente:** Explicación teórica de los conceptos mediante herramientas audiovisuales.
 - **Análisis auditivo y visual:** Estudio conjunto de obras representativas del repertorio coral y jazzístico.

- **Taller de corrección:** Revisión inmediata de ejercicios de enlace de voces y armonización realizados por los estudiantes.
 - **Uso Asíncrono (Estudio autónomo):**
 - **Práctica individual:** Ejercicios fuera del aula sobre armonización de melodías y construcción de *voicings*.
 - **Lectura y audición:** Estudio de bibliografía sugerida y escucha crítica de grabaciones de referencia.
 - **Uso de software:** Práctica opcional en programas de notación (Sibelius, MuseScore) para la elaboración de tareas.
-

6. Sistema de evaluación

- **Tareas semanales:** Ejercicios prácticos de enlace de acordes, conducción de voces y armonización de bajos y melodías cortas.
 - **Proyectos parciales:**
 - **Proyecto 1:** Composición de un período musical (antecedente y consecuente) a 4 voces con cadencias claras.
 - **Proyecto 2:** Realización de un arreglo coral simple de una melodía popular utilizando inversiones y notas extrañas.
 - **Proyecto Final:** Creación de una **obra coral original o un arreglo complejo** de al menos 32 compases, que demuestre el uso idiomático de las voces, una estructura formal coherente y una entrega de partitura con estándares profesionales de edición.
-

7. Perfil del estudiante al finalizar el curso

Al concluir el programa, el estudiante será un **músico integral con la capacidad de producir material coral profesional**, caracterizado por una conducción de voces fluida y un conocimiento profundo de las posibilidades armónicas tanto tradicionales como modernas. Poseerá un vocabulario estilístico amplio, permitiéndole desempeñarse con éxito en el ámbito de la dirección, la composición y el arreglo para diversos formatos vocales. Adicionalmente, tendrá la destreza necesaria para preparar **partituras claras y funcionales**, garantizando ensayos eficientes y un resultado sonoro artístico y equilibrado.