

CURSO DE ARMONÍA, COMPOSICIÓN Y ARREGLOS

Por Gonzalo Esteybar

INTRODUCCIÓN

Este curso está dirigido a músicos de todos los niveles, productores, compositores, cantautores, escritores y personas curiosas que deseen explorar el mundo de la composición musical y adquirir una base teórica sólida. No necesitas leer partituras ni contar con formación académica previa: solo tener ganas de crear, entender y mejorar tu música.

Durante 18 encuentros (4 meses), vamos a trabajar sobre los pilares fundamentales de la música:

- Escalas, acordes y armonía moderna
- Estructura de canciones, escritura melódica y progresiones
- Análisis musical y pensamiento creativo aplicado a tus ideas
- Técnicas para escribir letras más expresivas e integrarlas con la música
- Arreglos e instrumentación y recursos de producción artística

Además, vamos a analizar en profundidad canciones exitosas para entender cómo funcionan y aplicar esos mismos recursos en tus propias creaciones.

Las clases se dictan en vivo por Zoom, una vez por semana, en horarios a coordinar con cada grupo. Cada clase tiene una duración de 90 minutos y, en caso de que no puedas estar presente, quedan grabadas para que puedas verlas cuando quieras.

Al finalizar el curso...

- Vas a contar con una base teórica firme, clara y aplicada a tu propia música
- Entenderás cómo usar los elementos musicales para generar emoción
- Sabrás escribir, reescribir y arreglar tus ideas con mayor criterio
- Desarrollarás un enfoque más profesional para analizar, componer y producir
- Y sobre todo, vas a dejar de frustrarte o quedarte atascado creativamente al componer.

17 MODALIDAD

- Duración total: 4 meses
- 18 clases de 90 minutos
- Clases en vivo, vía Zoom
- Una vez por semana (horario a convenir)
- Todos los encuentros quedan grabados
- Grupos de hasta 12 personas máximo

 Se entregará material adicional en PDF y ejercicios para realizar a lo largo de las clases.

REQUISITOS

- Conexión a Internet y material para tomar nota.
- NO es necesario tener conocimientos previos en Teoría o Lectura musical para poder participar. Cualquier instrumento musical que toques de forma básica (o incluso si usas un DAW para componer) ya es suficiente para poner en práctica todo lo aprendido.

PRECIO

Precio mensual: US\$ 50 (dólares). Residentes argentinos: \$65.000 ARS

Abonando el curso completo en un único pago: US\$ 170. Residentes argentinos: \$220.000 ARS

Marzo 2024, Workshop en Barcelona (España) - Beat Labs

TEMARIO DEL CURSO

Estos serán los temas que abarcaremos a lo largo de estos 4 meses. El orden de estos módulos y contenidos no es cronológico y se irán combinando en todas las clases.

I. Armonía y Teoría Musical

- Intervalos. Teoría y clasificación.
- Escalas mayores. Formación de acordes en modo mayor. Tríadas. Acordes con 7ma. Inversiones.
- Círculo de Quintas. Introducción, ideas y usos en la Composición Musical.
- Armonización en Modo Mayor. Progresiones y enlaces de acordes. Movimientos de tónica. Acordes que «combinan bien». Enlaces fuertes vs débiles.
- Funciones armónicas y rearmonización diatónica. Clasificación de acordes de la escala. Teoría y ejemplos.
- Cadencias. Tipos de cadencias y ejemplos.
- Ritmo armónico. Movimiento armónico. Lugares fuertes y débiles. Uso del Ritmo Armónico dentro de una composición.
- Acordes Dominantes, dominantes secundarios y extendidos. Extensión de acordes disponibles en la Escala Mayor.
- Patrones ii-V. Dominantes sustitutos y otros posibles reemplazos de acordes.
- Tensiones. Acordes de más notas. Reemplazo y agregado de notas. Tensiones alteradas. Reemplazo por tensiones. Tensiones disponibles y notas a evitar. Usos prácticos de las tensiones.
- Escalas menores. Acordes y armonización en modo menor. Análisis armónico y clasificación de acordes en modo menor. Diferencias con el modo mayor.
- Dominantes secundarios y extendidos en modo menor. Patrones ii-V y otras ideas para sumar acordes.
- Intercambio modal. Modos Menores vs Modo Mayor. Ejemplos y usos de los acordes «prestados».
- Resoluciones «engañosas». Ejemplos desarrollo y posibles usos.
- Rearmonización de Melodías con otros acordes. Búsqueda de reemplazos de acordes por fuera de la escala.
- Modulación. Tipos y ejemplos de modulación. Acordes Pivots. Modulación Directa y otras ideas para crear el efecto de modulación. Ideas con tonalidades relativas y paralelas.
- Modos Griegos. Modos mayores vs Modos menores. Armonía Modal. Acordes disponibles y análisis armónico dentro de los Modos. Acordes modales, sonido modal y notas características. Intercambio Modal incluyendo modos.
- Acordes dim7. Teoría y usos prácticos. Resoluciones alternativas y reemplazos de acordes dim7. Dominantes ligados a acordes dim7.
- Extensión del rango de acordes disponibles en modo Mayor y Menor. Armonización por Melodías y más acordes prestados.
- Escalas «exóticas», modos alterados e ideas derivadas de otras escalas.
- Escalas pentatónicas. Teoría y posibles armonizaciones con diferentes modos.

II. Melodía, Arreglos y Producción Artística

- Planificación de un arreglo. Elementos que generan emociones dentro de la Música
- Estructuras modernas de canciones: formas con y sin estribillo. Estructuras clásicas de canciones sin estribillo.
- Formas sin estribillo: Repetición y uso de Refranes. Estructuras de «Verso + refrain».
- Bloques de la forma Verso – Estribillo: Estrofas, Estribillo, Puentes, Pre-Coros, Post-Coros, Colisión, Intros, Otros, Solos. Objetivos e ideas sobre cómo escribir cada parte.
- Re-estructurar canciones. Cómo trabajar con la forma?
- Melodía vs Armonía. Actividad Melódica y técnicas para componer melodías sobre acordes.
- Análisis Melódico: Clasificación de las notas de la melodía.
- Melodías: ideas prácticas para crear melodías sobre un acorde, sobre progresiones de acordes y sobre secciones completas (Versos, Estribillos, etc). Estilos de Melodías y cómo funcionan sobre el acorde del momento.
- Desarrollo de motivos melódicos. Técnicas para trabajar sobre un motivo. Estructuras melódicas, escritura de Frases y Secciones melódicas más grandes.
- Elementos de una melodía: rango, registro, dirección, duración, fraseo, contraste, ritmo. Análisis melódico de los distintos elementos y cómo utilizarlos en tus canciones. Ideas para retocar una melodía.
- Melodías con escalas pentatónicas. Melodías modales y otras ideas sobre modos Mayores y Menores.
- Instrumentación: cómo planificar instrumentos y el arreglo general de la canción. Dinámica, densidad, peso, climax, regla de 3 y otros conceptos modernos sobre Arreglos.
- Producción Vocal: cómo trabajar sobre nuestra Voz principal y lograr los mejores resultados. Conceptos y ejemplos de Producción Vocal.

III. Escritura y Análisis de Letras

- Comparación de letras de canciones: escucha crítica
- Organizar nuestras ideas: planificar estructura y evolución de una canción.
- Tipos de lenguaje: usos y conceptos. Lenguaje sensorial, externo e interno. Mostrar vs Contar.
- Secciones centrales vs Secciones de desarrollo. Ideas generales y objetivos de cada sección de una canción.
- Escribir Estrofas: cómo ganar más peso en la escritura. Estructurar diferentes tipos de lenguaje. Observar y trabajar sobre ideas Clichés. Recursos para escribir mejores estrofas.
- Escribir Estribillos: uso efectivo de la Repetición. Objetivo del Estribillo y diferencia con las otras secciones. Lugares fuertes vs lugares débiles de una sección. Ubicaciones de las ideas importantes. Formas standard de Estribillos. Recursos para ubicar el Título como idea central.
- Usos especiales de la repetición. Análisis y más ejemplos. Usos de la repetición por fuera del Estribillo y en otras formas de canciones.
- Prosodia: herramientas para lograr ideas más estables o inestables. Métrica. Número de líneas. Crear estructuras pensando en el fraseo y Duración de las frases. Ideas pares vs impares. Análisis de Prosodia en canciones y cómo utilizar estos distintos elementos.
- Rimas: análisis de esquemas de rimas. Esquemas Estables vs Inestables. Esquemas pares vs Impares. Cómo trabajar con esquemas de rimas en nuestra canción y cómo elegir el más indicado.
- Rimas avanzado: tipos de rimas. Velocidad: rimas consecutivas vs intercaladas. Cierres esperados vs inesperados. Cómo utilizar esquemas inestables. Trabajar con palabras fuertes y otros recursos para rimar mejor.
- Escribir desde una canción: cómo analizar y «copiar» los elementos de la Prosodia.

➡ ■ ¿CÓMO ME INSCRIBO?

Comunícate directamente a mi whatsapp para coordinar horarios y forma de pago:
<https://wa.me/5493416140902>

Febrero 2024, Mastercalss en Alicante (España)