

1-DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Especialitat	Interpretació	
Denominació i caràcter de la matèria	Formació teòrica	Matèria obligatòria
Crèdits	6 ECTS per semestre	
Seqüenciació temporal	Semestres II, IV, V i VII	
% d'hores lectives	42,7% presencials	57,3% treball autònom
Assignatura	Harmonia, arranjaments i composició I a IV	
Requisits	No se'n necessiten per I. Per cursar els altres, s'hauran d'haver superat els anteriors.	

2-PROPOSTA DOCENT

El disseny d'aquesta assignatura està enfocat a contribuir en la formació del músic integral, que és capaç d'analitzar el fet musical, extreure'n la informació i poder-la integrar dins el seu llenguatge o comunicar-la al seu grup de treball. L'àrea d'acció són els arranjaments i la composició, que el dotaran de coneixements tècnics per poder desenvolupar l'ofici i generar el seu propi repertori, focalitzant el seu aprenentatge en la teoria aplicada.

COMPETÈNCIES

Específiques d'Interpretació

CEEI-3 Demostrar capacitat per interactuar musicalment en tot tipus de projectes musicals participatius, des de duets fins a Big Bands o d'altres.

CEEI-6 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre interpretació així com respondre el repte que suposa facilitar la comprensió de l'obra musical.

Generals

CG-1 Conèixer els principis teòrics de la música i haver desenvolupat adequadament aptituds pel reconeixement, la comprensió i la memorització del material musical.

CG-2 Mostrar aptituds adequades per la lectura, la improvisació, la creació i la recreació musical.

CG-3 Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals.

CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional.

CG-5 Conèixer els recursos tecnològics propis del seu camp d'activitat i les seves aplicacions en la música preparant-se per a assimilar les novetats que es produeixen en ell.

CG-10 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre conceptes musicals diversos.

CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat però obert a altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen a aquest repertori i poder descriure'ls de forma clara i completa.

CG-20 Conèixer la classificació, característiques acústiques, històriques i antropològiques dels instruments musicals.

CG-21 Crear i donar forma al seus propis conceptes artístics havent desenvolupat la capacitat d'expressar-se a través d'ells a partir de tècniques i recursos assimilats.

CG-23 Valorar la creació musical com l'acció de donar forma sonora a un pensament estructural ric i complex.

CG-27 Conèixer i aplicar la legislació relativa al seu àmbit professional.

Transversals

CT-5 Comprendre i utilitzar, al menys, una llengua estrangera en l'àmbit del seu desenvolupament professional.

CT-13 Buscar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

CT-15 Treballar de forma autònoma i valorar la importància de la iniciativa i l'esperit emprenedor en l'exercici professional.

RESULTATS D'APRENENTATGE

1. Saber relacionar i construir processos harmònics característics. Enllaçar-los segons criteris estètics adquirits i construir-los sobre bases harmòniques i formals.
2. Saber instrumentar per als grups específics i en els estils més habituals de la música.
3. Saber instrumentar de manera diferenciada per als instruments de la base rítmica, utilitzant seqüències harmòniques i rítmiques més properes a les últimes tendències de la música.
4. Ser capaç de construir progressions harmòniques a més de quatre veus, homofòniques i polifòniques, sobre bases harmòniques, orientades cap a la instrumentació.
5. Mostrar domini dels recursos idiomàtics i expressius dels instruments de la big band i de l'orquestra, sabent-los utilitzar a nivell orquestral, controlant el fraseig que estèticament els és propi.
6. Poder aplicar diferenciadament tècniques diverses per a la composició per a grups instrumentals de format divers, en funció de les necessitats i disponibilitats instrumentals i d'altres factors.
7. Poder elaborar material melòdic propi sobre estructures formals determinades.
8. Haver desenvolupat criteris propis que permetin estructurar i desenvolupar la tasca compositiva.
9. Ser capaç de realitzar obres musicals emfatitzant els plantejaments i seleccions prèvies i les seves implicacions constructives, estètiques i formals.
10. Saber compondre per a grups musicals formats per instruments i intèrprets disponibles per tal de poder interpretar les obres escrites i fer la valoració pertinent dels resultats obtinguts pel que fa referència a l'obra.
11. Saber escoltar, identificar i reproduir els elements que constitueixen un gènere musical determinat.
12. Aplicar amb criteri les tècniques i coneixements disponibles per tal de desenvolupar una idea musical preexistent o original.
13. Escriure correctament una partitura general i generar les parts d'un arranjament/composició per a la seva interpretació o enregistrament.
14. Produir un àudio de referència de qualitat de l'arranjament/composició, mitjançant la tecnologia (MIDI, Instruments VST) o l'enregistrament acústic.

CONTINGUTS

II Semestre

- Harmonia
 - Tonalitat: mode major i menor. Estructures harmòniques. Funcions tonals i cadències. Seqüències harmòniques. Dominants secundaris, substituïts i extensió. Cromatisme per intercanvi modal. Anàlisi melòdica, xifrat d'acords i tensions. Blues major i menor. Disposició d'acords. Conducció melòdica i veus interiors. Modulació.

- Arranjaments i composició
 - Escriptura per banda: Tècnica instrumental per Bateria, Baix, Guitarres, Teclats i Veu solista: característiques tímbriques dels instruments acústics/elèctric, tècniques d'interpretació i notació instrumental específica, notació general per a la secció rítmica, conceptes comuns d'escriptura d'acompanyament, límit d'interval i col·lisions harmòniques, construcció d'estils derivats del rock i del jazz, estratègies clàssiques de comping en pop i estils contemporanis, jazz/swing, elements bàsics del groove i classificació general, recursos d'arranjament per banda i veu solista.

 - Creació musical.
Tècniques aplicades de re-harmonització d'harmonia tonal tradicional.
Desenvolupament d'una idea musical: del motiu al paràgraf i la seva puntuació amb cadències.

 - Edició de la partitura.
Notació general: línia de compàs imaginària, octaves i pentagrames transpositors, indicacions de cortesia, divisió de compassos per sistema, repeticions estructurals i senyalització per l'assaig, indicacions i variacions de tempo, estil i caràcter, mètrica i posicionament dels versos.
Notació específica de lead sheet: posicionament del ritme harmònic i nomenclatura dels acords.
Partitura general: aspectes formals en l'edició de la score, format d'impressió, registre de la propietat intel·lectual i creative commons.

 - Producció musical.
Conceptes bàsics del MIDI.
Seqüenciació dels teclats, guitarres, baix i bateria/percussió: tipus de controlador MIDI, producció amb llibreries de samples, tècniques de producció relatives a cada instrument, quantització avançada, mescla amb posicionament estèreo, equalització i reverberació, ús d'efectes electrònics, variacions de tempo.

IV Semestre

- Harmonia
 - Ampliació dels continguts tractats a harmonia I. Ampliació de la harmonia cromàtica. Cromatisme per conducció de veus. Imitacions harmòniques. Simetries i estructures constants. Tècniques de reharmonització i harmonització bàsica.

- Arranjaments i composició
 - o Escriptura per Vents.
Tècnica instrumental per Trompeta en Bb, Saxo alt en Eb, Saxo tenor en Bb, Trombó tenor i Saxo baríton en Eb: característiques tímbriques dels instruments, transposició, registre i dinàmiques recomanades, articulacions bàsiques i efectes, sordines, rols instrumentals d'implementació en la secció rítmica, tècniques d'harmonització de veu lead a 2, 3, 4 i 5 veus, harmonització en spread.
 - o Creació musical.
Tècniques aplicades de re-harmonització d'harmonia tonal amb tensions.
Desenvolupament d'una idea musical melòdica i harmònica.
Principis formals exemplificats en forma única, ternària, binària, variacions i rondó.
 - o Edició de la partitura.
Notació general: línia de compàs imaginària, octaves i pentagrames transpositors, indicacions de cortesia, enharmonia, divisió de compassos per sistema, repeticions estructurals i senyalització per l'assaig, indicacions i variacions de tempo, estil i caràcter.
Notació específica de lead sheet: posicionament i nomenclatura d'acords, indicacions de l'arranjament.
Partitura general i particelles: aspectes formals d'edició de la score i de les parts, impressió, registre de la propietat intel·lectual i llicències de creative commons.
 - o Producció musical.
Continguts aplicats del primer semestre: seqüenciació de la secció rítmica.
Seqüenciació dels saxos: tipus de controladors MIDI, producció amb llibreries de samples, combinació dels principals paràmetres de control MIDI i tècniques, mescla amb posicionament estereo, volum i reverberació, equalització correctiva i de secció.
Seqüenciació dels metalls: tipus de controladors MIDI, producció amb llibreries de samples, combinació dels principals paràmetres de control MIDI i tècniques, quantització avançada, mescla amb posicionament estereo, volum i reverberació, equalització correctiva i de secció.

V Semestre

- Harmonia
Ampliació dels continguts tractats a harmonia II. Harmonia per quartets. Estructures superiors. Superposició d'acords. Pentatonisme. Introducció a l'harmonia modal. Tècniques de reharmonització i harmonització avançada.

- Arranjaments i composició

- Escriptura per Quartet de Corda.

- Tècnica instrumental per Violí, Viola, Violoncel i Contrabaix: afinació, registre i timbre, arcs i articulacions bàsiques, tècniques estàndard i avançades, tractament del quartet de corda, rols instrumentals d'implementació en la secció rítmica, escriptura per a intèrprets, aproximacions estil·lístiques als gèneres dominants.

- Escriptura per Cor.

- Tècnica instrumental per Soprano, Alto, Tenor i Baix: registre vocal convencional, text i música, escriptura coral per 4 veus a capella, estils d'acompanyament pianístic, arranjament a 3 i 2 veus per l'implementació en la secció rítmica, tècniques d'acompanyament vocal, aproximacions estil·lístiques als gèneres dominants.

- Creació musical.

- Tècniques aplicades de re-harmonització d'harmonia modal.

- Principis del contrapunt: la línia, harmonia i relacions entre línies.

- Principis formals: contrast, transició, progressió i clímax, inici desenvolupament, retorn i final.

- Edició de la partitura.

- Continguts aplicats del primer cicle: notació general, notació específica de lead sheet, partitura general i partícels, registre de la composició.

- Producció musical.

- Continguts aplicats del primer cicle: seqüenciació de la secció rítmica i la secció de vents.

- Seqüenciació de les cordes: tipus de controlador MIDI, producció amb llibreries de samples, combinació dels principals paràmetres de control MIDI i tècniques principals, mescla amb posicionament estèreo virtual, equalització correctiva i reverberació de convolució.

- Seqüenciació de les veus: tipus de controlador MIDI o eines d'enregistrament acústic, producció amb llibreries i tècniques principals, producció d'àudio, mescla amb posicionament estèreo, equalització, compressió, i reverberació.

VII Semestre

- Harmonia

- Ampliació dels continguts tractats a harmonia III. Harmonia modal (colors, progressions i voicings). Contrapunt clàssic i la seva relació amb el sistema harmònic contemporani. Aproximació a les composicions de Wayne Shorter, Herbie Hancock i Pat Metheny.

- Arranjaments i composició
 - o Escriptura per Big Band.

Tècnica instrumental per a formacions de vent 8-5, 7-5, 5-5, 4-4: doblatge a l'uníson i a l'octava, harmonització tradicional de veu lead, harmonia en spread, voicings per quartes, orquestració amb sobre-estructures tríades, clusters, escriptura lineal, vents fusta i metalls amb sordina, solo arranjat, línies de background, shout chorus.
 - o Creació musical.

Desenvolupament del procés creatiu i orquestració a partir de la lead sheet. Principis aplicats de l'orquestració artística: línies melòdiques i parts instrumentals, plans sonors, orquestració i forma, organització del tutti i tractament del solista.
 - o Edició de la partitura.

Continguts aplicats del primer cicle: notació general, notació específica de lead sheets, partitura general i partícels, registre de la composició.
 - o Producció musical.

Continguts aplicats del primer cicle i del tercer semestre: seqüenciació de la secció rítmica, la secció de vents, la secció de cordes i la secció vocal. Seqüenciació de la Big Band o Gran Ensemble: tipus de controladors MIDI, producció amb llibreries de samples, creació de plantilles i gestió de la memòria RAM, mescla amb posicionament estèreo virtual, equalització per seccions i reverberació per zones.

METODOLOGIA

A l'aula, la metodologia de l'assignatura s'estructura a partir de l'escolta d'una discografia seleccionada per tal d'il·lustrar la posterior explicació teòrica, fomentant el debat sobre l'anàlisi auditiu i la transcripció de fragments musicals. Els coneixements teòrics es transmeten amb format de classe magistral durant la primera part de la classe. La segona part es fonamenta en la realització d'exercicis pràctics fent servir les TAC, amb software professional d'edició i producció musical, per tal d'assimilar els conceptes exposats.

A casa, l'alumne ha de realitzar una sèrie de treballs pràctics que fomenten l'estudi autònom en funció de les necessitats individuals. Aquests treballs o entregues el capaciten per a la realització dels projectes finals de l'assignatura, que es defensen oralment. Per tant, es planteja un aprenentatge basat en projectes.

3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA

EINES I CRITERIS D'AVLUACIÓ

Durant cada curs, es realitzaran 2-3 entregues que formaran part del 30% de la nota final com a avaluació continuada del procés d'aprenentatge. Un 20% es destinarà al seguiment de la feina i la implicació a l'aula, que s'avaluarà mitjançant l'observació.

El 50% de la nota final romandrà en els projectes finals de l'assignatura, que consistiran en:

- L'arranjament d'un tema en relació als continguts treballats a la part tècnica.
- La composició i arranjament d'un tema propi segons el criteri individual desenvolupat en la part de creació.

Els projectes es presentaran com a productes en format Score (.pdf) i Àudio (.wav) i es defensaran oralment per tal de reflectir l'assoliment de les competències transversals.

Aquest és el sistema general d'avaluació i la seva distribució percentual; no obstant, resultarà imprescindible aprovar els projectes finals de l'assignatura per realitzar la mitjana.

Es tindran en compte els següents criteris d'avaluació:

- Haver entregat els treballs parcials i els dos projectes finals.
- Haver assistit amb regularitat i participar activament a les classes.
- Aplicar els continguts estudiats en les seves composicions i arranjaments.
- Mostrar domini harmònic i saber adaptar-se a cada estil.
- Disposar de recursos musicals i tecnològics amplis per a poder afrontar tot tipus d'arranjaments.
- Presentar els treballs en el format i qualitat d'àudio requerida.

Eines d'avaluació i pes percentual de la part d'harmonia

Activitats de classe, exercicis i treballs realitzats a casa: 20%

Prova final: 80%

Eines d'avaluació i pes percentual de la part d'arranjaments i composició

Nota de seguiment basada en la feina setmanal, treball i implicació a l'aula: 20%

Treballs parcials: 40%

Projectes finals: 40%

FONTS DOCUMENTALS

A causa de l'abundant i variada discografia i bibliografia existent sobre la matèria es proporcionarà a la classe una detallada i extensa informació de tot el material específic disponible segons la temàtica, estil i repertori a tractar en cada moment).

Bibliografia

Adler, S. (2002). *The Study of Orchestration* [Third Edition]. W. W. Norton & Company, Inc.

Belkin, A. (2018). *Musical Composition: Craft and Art*. Yale University Press.

Belkin, A. (2009). *Principles of Counterpoint*.

<https://alanbelkinmusic.com/site/en/index.php/counterpoint/>

Belkin, A. (2008). *Artistic Orchestration*.

<https://alanbelkinmusic.com/site/en/index.php/orchestration/>

- Dobbins, B. (2014). *Composing and Arranging for the Contemporary Big Band*. Advance music GmbH.
- Feist, J. (2017). *Berklee Contemporary Music Notation*. Berklee Press.
- Felts, R. (2002). *Reharmonization Techniques*. Berklee Press.
- Gates, J. (2015) *Arranging for Horns*. Berklee Press.
- Gates, T. (2016). *Basic Arranging for the Rhythm Section*. Kendall Hunt Publishing Company.
- Hades, H. (1983). *Choral Arranging* [expanded edition]. Shawnee Press, Inc.
- Lowell, D. i Pullig, K. (2003). *Arranging for Large Jazz Ensemble*. Berklee Press.
- Pejrolo, A. i Derosa, R. (2017) *Acoustic and Midi Orchestration for the Contemporary Composer* [second edition]. Taylor & Francis Group.
- Pullig, Ken i Pease, T. (2001). *Modern Jazz Voicings: Arranging for Small and Medium Ensembles*. Berklee Press.
- Rabson, M. (2018). *Arranging for Strings*. Berklee Press.
- Sharon, D. i Bell, D. (2012). *A Capella Arranging*. Hal Leonard Books.
- Williamson, L. (2021). *Using Sibelius Effectively: a guide to Sibelius Ultimate* [second edition].
<https://www.notationcentral.com/product/using-sibelius-effectively/>

Discografia de referència (per a la seva audició, transcripció i anàlisi)

II Semestre

- Arnau Giordani. (2019). *The Life We Used to Know*. Arnau Giordani.
- Big Thief. (2019). *U.F.O.F.* 4AD Ltd.
- Bob Reynolds. (2018). *Quartet*. Bob Reynolds Music.
- Pomplamoose. (2019). *Best of 2019*. Pomplamoose Inc.
- Pomplamoose. (2010). *Tribute to Famous People*. Pomplamoose.
- Scary Pockets. (2019). *Stick the Landing*. Pockets, Inc.
- Scary Pockets. (2020). *Cycles*. Pockets, Inc.
- The W.I.M. Trio. (2020). *Volume 1*. The W.I.M. Trio.

IV Semestre

- Aaron Parks. (2020). *Little Big II: Dreams of a Mechanical Man*. Ropeadope.
- Cory Wong. (2019). *Motivational Music for the Syncopated Soul*. Cory Wong.
- Chris Hazelton's Bogaloo 7. (2018). *The Basement Beat*. Sunflower Soul Records.
- Julian Lage. (2016). *Arclight*. Mack Avenue Records II, LLC.
- Lettuce. (2019). *Elevate*. Lettuce Records.
- Mayra Andrade. (2019). *Manga*. Sony Music Entertainment.
- Osmosys. (2019). *Eyes to the Future, Vol. 1*. Groovesmith Ltd.
- Petros Klampanis. (2019). *Irrationalities*. Petros Klampanis.
- Snarky Puppy. (2019). *Immigrance*. GroundUp Music.
- Victor Bailey. (1999). *Low Blow*. EFA Medien GmbH.

V Semestre

- Anderson .Paak. (2019). *Ventura*. Aftermath Entertainment.
- Brad Meldhau. (2019). *Finding Gabriel*. Nonesuch Records Inc.
- Dhafer Youssef. (2011). *Abu Navas Rhapsody*. Jazzland Recordings, Dhafer Youssef.
- Ghost-Note. (2018). *Swagism*. RSVP Records.
- Huntermtones. (2018). *Passport*. Huntermtones.
- Jaimie Woods. (2015). *Troy*. Jaimie Woods.
- Kenny Garrett. (2016). *Do Your Dance!*. Mack Avenue Records II, LLC.
- Lionel Louke. (2018). *The Journey*. Little Tribeca.
- Mammal Hands. (2014). *Animalia*. Godwana Records.
- Moonchild. (2015). *Please Rewind*. Tru Thoughts.

Munir Hossn. (2011). INdiGenaJazz. Mulato Records, Munir Hossn.
Nate Smith. (2017). KINFOLK: Postcards from Everywhere. Ropeadope.
Rubblebucket. (2009). Rubblebucket. Rubblebucket.
Taylor Eigsti. (2008). Let It Come To You. Concord Music Group, Inc.
Trombone Shorty. (2017). Parking Lot Symphony. Blue Note Records.

VII Semestre

Aaron Goldberg, Guillermo Klein. (2011). Bienestan. Sunnyside Communications.
Esperanza Spalding. (2018). 12 Little Spells. Esperanza Spalding Productions, LLC.
EYM Trio. (2018). Sadhana. Kollision Prod, Melmax Music.
Foehn Trio. (2020). Highlines. MADCHAMAN.
Fred Hersch. (2019). Begin Again. A Westdeutscher Rundfunk Köln Production, Palmetto Records.
Guillermo Celano. (2020). Fiction and Reality. Guillermo Celano.
Heernt. (2006). Locked In a Basement. Razdaz Recordz.
John Beasley. (2016). MONK'estra, Vol. 1. Mack Avenue Records II, LLC.
John Beasley. (2017). MONK'estra, Vol. 2. Mack Avenue Records II, LLC.
Kristijan Randalu. (2018). Absence. ECM Records GmbH.
Laura Mvula. (2014). Laura Mvula with Metropole Orkest. Conducted by Jules Buckley at Abbey Road Studios. Sony Music Entertainment UK Limited.
Liniker e o Caramelows. (2019). Goela Abaixo. Liniker e os Caramelows, Let's GIG.
Wayne Shorter. (2018). EMANON. Blue Note Records, Wayne Shorter.

Webgrafia:

<https://berkleepress.com>
<https://en.schott-music.com>
<https://www.alfred.com>
<https://www.boileau-music.com/es/>
<https://www.facebook.com/advancemusicpublisher/>
<https://www.halleonard.com>
<http://www.jazzbooks.com>
<https://www.shermusic.com>