

Chlopecki, Oreste
 Arreglos vocales : técnicas y procedimientos . - 1a ed. - La Plata : Universidad Nacional de La Plata, 2009.
 200 p. ; 26x20 cm.

ISBN 978-950-34-0614-4

1. Música Vocal. 2. Arreglos. I. Título
 CDD 784

Fecha de catalogación: 23/11/2009

Universidad Nacional de La Plata
facultad de bellas artes
 Dirección de Publicaciones y Posgrado

Diseño y diagramación: DCV María Ramos

Corrección: Prof. Nora Munichin

Editorial: Dirección de Publicaciones y Posgrado, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata.

Primera edición: enero de 2010

Cantidad de ejemplares: 500

Impreso en Argentina
 Printed in Argentina

Sumario

Palabras preliminares Acerca de apre(h)ender la técnica	9
Introducción El arreglador y el arreglo	13
Capítulo 1 Elaboración básica de un arreglo a cuatro voces 1.1 Armonización 1.2 Realización del bajo. Uso de inversiones 1.3 Elaboración de las voces interiores. Duplicaciones. Disposiciones de los acordes 1.4 Ornamentación	15
Capítulo 2 El unísono y la octava 2.1 Unísono 2.2 Octava 2.3 Unísono Coral 2.4 Imbricación melódica	29
Capítulo 3 El arreglo a dos voces 3.1 Segunda voz "natural": duplicación melódica en terceras o sextas 3.2 Duplicación a otros intervalos. Armonización penta- tónica 3.3 El pedal armónico 3.4 La voz armónico-melódica 3.5 Acción melódica complementaria 3.6 La contramelodía 3.7 Ostinato 3.8 La imitación 3.9 El canon 3.10 Contrapunto doble a la octava	37
Capítulo 4 El acompañamiento 4.1 Duplicación de voces	55

- 4.2 Acompañamiento rítmico
- 4.3 Acompañamiento arpegiado
- 4.4 Arpegios y Melodía
- 4.5 Acentuaciones

Capítulo 5 67

- Introducciones, codas, interludios
- 5.1 Introducción: material melódico derivado de la estrofa
- 5.2 Introducción: material melódico derivado de otras secciones
- 5.3 Introducción armónica
- 5.4 Introducción rítmica
- 5.5 Introducción: materiales independientes. Efectos de contraste
- 5.6 Coda: resumen motivico temático
- 5.7 Coda: rallentización por aumentación
- 5.8 Coda: fade out (disparendo a niente)
- 5.9 Coda: estrecho
- 5.10 Coda: tag
- 5.11 Interludio temático
- 5.12 Interludio armónico
- 5.13 Interludio rítmico
- 5.14 Interludio modulante
- 5.15 Interludio con presentación de material nuevo

Capítulo 6 77

- Elaboraciones a tres voces
- 6.1 Coral homorrítmico
- 6.2 Melodía duplicada y acompañamiento
- 6.3 Melodía con acompañamiento duplicado
- 6.4 Melodía duplicada y contramelodía
- 6.5 Melodía y contramelodía duplicada
- 6.6 Melodía, contramelodía y acompañamiento
- 6.7 Armonía en bloque y sustituciones
- 6.8 Parafonías
- 6.8.1 Parafonías por cuartas. Abiertas y cerradas
- 6.9 Armonización restringida
- 6.10 Armonización libre
- 6.11 Sustitución avanzada (rearmonización)
- 6.12 Imitación
- 6.13 Contrapunto doble a la décima
- 6.14 Canon

Capítulo 7 103

- Desarrollo melódico
- 7.1 Adición de sonidos (diatónicos, cromáticos)
- 7.2 Elición de sonidos
- 7.3 Adición/supresión de silencios
- 7.4 Inclusión de ornamentaciones
- 7.5 Supresión de ornamentaciones
- 7.6 Cambio de modo (por transposición)
- 7.7 Cambio de modo (por modulación)
- 7.8 Cambio de metro
- 7.9 Cambio de pie
- 7.10 Desplazamiento métrico
- 7.11 Adaptación a otro patrón ritmico-métrico
- 7.12 Ampliación del ámbito interválico
- 7.13 Reducción del ámbito interválico
- 7.14 Retrogradación(exacta, diatónica)
- 7.15 Inversión (exacta, diatónica)
- 7.16 Aumentación/disminución (exacta, aleatoria)
- 7.17 Elaboración motivica
- 7.18 Articulaciones, dinámicas y tempos
- 7.19 Técnicas combinadas

Capítulo 8 117

- Armonización avanzada
- 8.1 Acordes secundarios
- 8.2 Dominantes efectivas
- 8.3 Extensiones armónicas: funciones de I, II y V con 7ma, 9na, 11na y 13na
- 8.4 Intensificación II-V
- 8.5 Sustitución tritonal
- 8.6 Refuerzo de armónicos superiores
- 8.7 Poliacordes

Capítulo 9 133

- Elaboración a cuatro voces
- 9.1 Coral homorrítmico (bajo en fundamental)
- 9.1 Coral homorrítmico (con inversiones)
- 9.2 Melodía duplicada y acompañamiento
- 9.3 Melodía en bloque (SAT) y acompañamiento (B)
- 9.4 Melodía duplicada, contramelodía y acompañamiento
- 9.5 Melodía principal, contramelodías y acompañamiento
- 9.6 Armonización en bloque de tétradas

9.7 Parafonías de tétradas	
9.8 Cluster diatónico	
9.9 Armonías por cuartas	
9.10 Armonización con estructuras de cuartas	
9.11 Melodía con acompañamiento en bloque	
9.12 Melodía con acompañamiento compuesto	
9.13 Melodía, contramelodía y acompañamiento duplicado	
9.14 Imitación	
Capítulo 10	161
Texturas	
10.1 Homorritmia coral	
10.2 Monodia acompañada	
10.3 Monodia con acompañamiento rítmico	
10.4 Monodia con acompañamiento estático	
10.5 Homorritmia acompañada	
10.6 Acompañamiento arpegiado	
10.7 Monodia con acompañamiento desarrollado	
10.8 Melodía principal y contramelodías	
10.9 Imitación	
10.10 Canon	
Capítulo 11	179
La Modulación: procedimientos, usos y funciones	
11.1 Modulación por acorde común	
11.2 Modulación a tonos lejanos	
11.3 Modulación desarrollada	
11.4 Progresiones y secuencias	
11.5 Cambio de tono. Yuxtaposición de tonalidades	
11.6 Modulación avanzada	
Capítulo 12	189
Efectos corales	
12.1 Abanico	
12.2 Pirámide	
12.3 Pirámide invertida	
12.4 Eco	
12.5 Bocca chiusa	
Algunas palabras finales	195
Bibliografía general	197

Palabras preliminares

Acerca de apre(h)ender la técnica

Puede parecer que nada es mejor que tener una buena idea. Pero sí hay algo mejor..., la realización de esa idea. Sin embargo, existe una distancia –que en ocasiones podemos creer inabarcable– entre lo imaginado y su plasmación concreta en el mundo material.

Muchas veces tenemos en mente conceptos e ideas que, cuando intentamos volcarlas al mundo sensible, se materializan de manera inadecuada o de forma muy alejada de aquel germen primero forjado en nuestro interior. Está de más decir lo frustrante que puede resultar esta experiencia.

Para contribuir a acortar esta distancia y para permitirnos construir los canales por los que nos sea posible expresarnos adecuadamente es que tenemos a la mano aquello que llamamos técnica.

La técnica posibilita convertir un pensamiento en materia sensible. Es este un proceso de transducción, la conversión de un tipo de energía en otro.

El conocimiento y manejo de la técnica es un medio que facilita la apertura de un camino. El camino que recorrerá la idea hasta ser materializada en objeto.

El conocimiento de la técnica no garantiza un resultado pronto y óptimo en términos artísticos, pero sí –y no es poco– en un sentido estructural.

Es necesario explorar la técnica en todos sus mecanismos hasta hacerla habitual en nosotros. Es conveniente tener la capacidad de mantener un diálogo fluido con ella y reconocer sus virtudes y limitaciones en función de nuestras necesidades expresivas.

Es preciso que el uso de la técnica, para ser realmente eficiente, no nos limite... Uso, no abuso...

El manejo adecuado de la técnica es una podero-

sa herramienta que nos ayuda a lograr una expresión más acabada y mejor de nosotros mismos, de nuestras ideas, emociones y pensamientos.

La técnica puede servir como materia fértil potenciando el crecimiento de nuestras representaciones y, también, puede dirigirnos hacia horizontes nuevos que tal vez nunca hubiéramos recorrido, simplemente por estar habituados a determinadas formas y hábitos de acción y pensamiento.

La técnica no debiera ser utilizada como una solución facilista. Esto es rebajar un potencial energético a su mínima expresión. Por ello nada reemplaza la bondad de una idea.

Un vocabulario amplio contribuye a afianzar una cierta certeza de la precisión en la comunicación. Los sonidos con sus timbres, las texturas, los acordes, la intensidad de las dinámicas, las articulaciones... Estos son los elementos de nuestro vocabulario técnico específico. Es nuestro medio de expresión.

Sin lugar a dudas el conocimiento íntimo de este lenguaje nos dará una mayor paleta expresiva, nos otorgará la libertad de movernos por el paisaje deseado con la soltura necesaria para poder disfrutar inmensamente de nuestro viaje.

La técnica es el resultado de la apropiación de ésta por parte de los usuarios –los músicos en este caso – de un compendio de maneras de hacer, de la adopción de recursos y procedimientos probados y aprobados. Sin embargo, una vez aprehendida, la técnica debe ser olvidada.

Este corpus no es eterno ni inmutable, sino que está en perpetuo movimiento de cambio y transformación.

Y es precisamente la fidelidad de los creadores a su propio pensamiento lo que ha posibilitado la evolución permanente de estas herramientas y ha permitido la adecuación de las mismas para satisfacer una determinada necesidad expresiva.

Este libro tiene como finalidad presentar un re-

pertorio de técnicas y procedimientos utilizados en la actualidad en la escritura para coro o conjunto vocal. Mi intención no es explorar todas las posibilidades y perspectivas de elaboración de un arreglo a partir de una melodía, sino sólo abocarnos a las más usadas por arregladores y compositores. Sin pretender ser *todo-abarcante*, presentaré los procedimientos más recurrentes en los compositores a través de los siglos de escritura coral y los estandarizados por los arregladores durante los últimos años.

Esta obra presupone el conocimiento mínimo de nociones de teoría y lecto-escritura musical, por lo tanto no intenta reemplazar al estudio de la Armonía ni del Contrapunto tradicionales.

Es mi deseo que este material sirva para ayudar a orientar, ordenar y motivar a aquellos que quieren recorrer el camino del arreglo y, por qué no, la composición de la música vocal de conjunto; y también para aportar, en alguna medida, a aquellos que quieren comprender la labor realizada por los maestros que nos precedieron y la de los que están entre nosotros.¹

¹ Se consideró oportuno presentar todas las ejemplificaciones a partir de un mismo y único material básico original de manera tal de poder ofrecer al estudioso una muestra de la gran variedad de posibilidades que se presentan al tratar un material original con las diversas técnicas y procedimientos que se desarrollan a lo largo del texto. El ejemplo seleccionado contiene diversos elementos de interés (grados conjuntos y disjuntos, movimientos cromáticos, cadencias suspensivas y conclusivas, etc.) permitiendo presentar la aplicación del procedimiento en las variadas situaciones que se plantean durante la elaboración de un arreglo. El ejemplo seleccionado es un fragmento del N° 64 Gato, del libro *El Folklore Musical Argentino* de Isabel Aretz, Buenos Aires, Ricordi, 1999.