

CURSO DE COMPOSICIÓN MUSICAL POPULAR – PRIMER BIMESTRE (Semanas 1 a 8)

Objetivo general del bimestre:

Componer la **primera sección de una canción popular** (por ejemplo, una estrofa), con una melodía cantable, una armonía funcional, y una estructura rítmico-formal comprensible, propia del lenguaje popular. El objetivo es afianzar las nociones básicas de construcción melódica, progresiones armónicas comunes, e introducción a la forma mediante la segmentación fraseológica.

Semana 1: Introducción al lenguaje compositivo popular

Armonía:

- Introducción a la **tonalidad mayor natural** como entorno armónico base del curso. Se trabajará exclusivamente con los acordes diatónicos de **Do mayor natural**: I (Do), ii (Re menor), iii (Mi menor), IV (Fa), V (Sol), vi (La menor), vii° (Si disminuido).
- Estudio funcional básico: Tónica (I, vi), Subdominante (ii, IV), Dominante (V, vii°).
- Progresiones básicas: I–IV–V–I, I–vi–IV–V, etc.
Se trabajará la percepción sonora de estas progresiones con audiciones, análisis y reproducción en el instrumento.

Contrapunto:

- Introducción al concepto de **conducción de voces**:
Qué significa “dirigir” las voces de un acorde a otro con economía de movimiento. Introducción a la **conducción por movimiento conjunto** y la **conservación de notas comunes**.
- Trabajo con la voz superior (melodía) y el bajo como ejes estructurales.

Forma:

- Audición de canciones populares y reconocimiento de **frases melódicas**.
¿Qué hace que algo suene como “una frase”?
Introducción al concepto de **frase de 4 compases**, su posible expansión a 8 compases y su percepción en la forma canción.
- Trabajo práctico: segmentación formal de melodías de canciones conocidas.

Semana 2: Construcción de una célula melódica – frase inicial

Armonía:

- Composición de una progresión armónica de 4 compases en Do mayor, utilizando solo acordes diatónicos.
Ej: I – V – vi – IV.
- Estudio del comportamiento de los bajos: cómo ordenar los acordes para que el bajo tenga un recorrido melódico simple y fluido.

Contrapunto:

- Escritura de la **línea melódica** por grados conjuntos sobre la armonía propuesta. Introducción al concepto de **tensión y resolución melódica**, en relación con los grados de la escala.
- Práctica de **movimiento conjunto** como regla inicial de composición melódica (luego se explorarán saltos con más libertad).
- La melodía debe estar en el registro medio-agudo, con saltos controlados y preferentemente un ámbito no mayor a la 8va.

Forma:

- Diseño de la primera frase melódica: 4 compases.
 - Propuesta: dos semifrases de 2 compases (motivo y su repetición o variación).
- Inicio del **boceto melódico**: la alumna escribe la primera idea cantable, la canta, la graba y la reflexiona.

Semana 3: Expansión a una frase de 8 compases – periodo musical

Armonía:

- Expansión de la progresión armónica hacia un **periodo completo** de 8 compases.
 - Aporte del acorde V como dominante estructural en los compases finales (compás 7 u 8).
- Incorporación del **modo menor relativo (La menor)** para dar variedad tímbrica, respetando que seguimos dentro del marco de Do mayor sin alteraciones accidentales.

Contrapunto:

- Desarrollo de la segunda frase melódica que **responda** a la primera:
 - En forma de **pregunta-respuesta** o **frase antecedente-frase consecuente**.
 - Puede contener un **repetición variada, modulación de registro, respuesta rítmica**.
- Trabajo sobre **la coherencia melódica**, manteniendo una línea lógica en la conducción.

Forma:

- Construcción del **periodo binario** de 8 compases.
Análisis de distintos tipos de simetría:
 - Simetría melódica (motivos repetidos, variaciones),
 - Simetría armónica (progresiones similares),
 - Rítmica (duraciones similares en ambas frases).
- Escucha y análisis de canciones populares con este tipo de estructura (ej: “Let it Be”, “No Woman No Cry”, “Stand by Me”).

Semana 4: Profundización en la melodía cantable

Armonía:

- Refinamiento de la progresión armónica de 8 compases, observando:
 - Si hay redundancias innecesarias,
 - Si la resolución final es clara y satisfactoria,
 - Si hay posibilidad de **movimiento armónico secundario** sin alterar la tonalidad (ej. ii-V sin cadenciar, para dar dirección).

Contrapunto:

- Revisión detallada de la melodía:
 - ¿Está cantando bien?
 - ¿Hay líneas melódicas demasiado planas o demasiado complejas?
- Trabajo específico sobre **los puntos culminantes** (alturas más altas, acentos rítmicos) y **los silencios melódicos** como parte del fraseo.
- Se incorpora la idea de **respiración melódica**, tanto en el fraseo como en el sentido del texto (aunque aún no se escriba letra).

Forma:

- Definición de la forma interna de la sección:
 - ¿Es A-A? ¿A-B? ¿Pregunta-respuesta?
 - ¿Qué grado de contraste hay entre ambas frases?

Semana 5: Introducción del ritmo como elemento formal

Armonía:

- Estudio de los **cambios de acorde por compás**: ¿1 por compás? ¿2?
¿Cómo afecta eso la percepción rítmica?
- Trabajo con el ritmo armónico como organizador de la sección: ¿hay variación?
¿monotonía?

Contrapunto:

- Trabajo específico con el ritmo de la melodía:
 - Introducción de **figuras sincopadas, ligaduras, semifrases rítmicas irregulares** (ej. 3–5 en lugar de 4–4).
 - Búsqueda de **módulos rítmicos** con personalidad propia.

Forma:

- Análisis del efecto del ritmo en la percepción formal.
- Grabación de versiones con variaciones rítmicas y discusión de su efecto sobre el discurso.

Semana 6: Textura y acompañamiento

Armonía:

- Estudio de diferentes tipos de **textura de acompañamiento**:
 - Acordes en bloque,
 - Arpeggios,
 - Bajo con acordes por encima.
- Elección de un tipo de textura apropiada para acompañar la sección escrita.

Contrapunto:

- Introducción del **contracanto o línea melódica secundaria**, si corresponde:
 - Debe respetar la melodía principal y aportar riqueza sin competir con ella.
 - Puede sugerirse un diseño de segunda voz con movimiento contrario o paralelo en terceras/sextas.

Forma:

- Evaluación del equilibrio entre melodía y acompañamiento.
- ¿La textura apoya la forma general?
¿Aporta información o distrae?

Semana 7: Articulación del discurso compositivo

Armonía:

- Discusión sobre la “**expresividad armónica**”:
 - ¿Qué transmite la progresión?
 - ¿Es alegre, nostálgica, reflexiva?
 - ¿El movimiento de acordes dialoga con la melodía?

Contrapunto:

- Profundización en la **línea melódica expresiva**: uso de dinámicas, acentos, silencios, notas suspensivas, resolución retardada.
- Revisión del **contorno melódico general**: ¿es creciente, descendente, ondulante?
¿Tiene una dirección clara?

Forma:

- Revisión formal final de la sección de 8 compases.
Análisis de cómo cada parte contribuye al todo.
Grabación con voz e instrumento.

Semana 8: Cierre del primer bimestre y exposición**Armonía:**

- Evaluación conjunta de la progresión armónica utilizada:
 - ¿Fue funcional?
 - ¿Tiene cadencia auténtica, plagal, rota?
 - ¿Cómo fue el recorrido del bajo?

Contrapunto:

- Evaluación de la melodía compuesta:
 - Cantabilidad, naturalidad,
 - Expresividad, coherencia interna,
 - Concordancia con el acompañamiento.

Forma:

- Revisión global de la estructura formal de la sección.
- Grabación final de la sección compuesta, con melodía y acompañamiento.
- Discusión en clase sobre fortalezas y aspectos a revisar.

CURSO DE COMPOSICIÓN MUSICAL POPULAR – SEGUNDO BIMESTRE (Semanas 9 a 16)

Objetivo general del bimestre:

Componer una **segunda sección contrastante** de una canción popular (por ejemplo, un estribillo o un puente), que complemente la sección inicial trabajada en el primer bimestre. Esta sección debe funcionar dentro de una estructura de canción de forma binaria o ternaria, aportando **contraste temático, dinámico y formal**, sin romper la **unidad tonal ni el carácter estilístico**.

Semana 9: Revisión de la sección A y planificación del contraste

Armonía:

- Análisis armónico de la sección A ya compuesta: progresiones, cadencias, ritmo armónico.
- Observación de las posibilidades para contrastar:
 - ¿La sección A tiene un ritmo armónico lento? → Podemos acelerar el ritmo armónico.
 - ¿Tiene pocas cadencias? → Podemos introducir cadencias más marcadas.
 - ¿Tiene pocos acordes menores? → Podemos explorar más los modos relativos.

Contrapunto:

- Análisis del **contorno melódico** de la sección A.
 - ¿Es predominantemente ascendente o descendente?
 - ¿Tiene muchos saltos o es más bien conjunta?
 - ¿Qué tipo de figuras rítmicas predominan?
- Planteo de posibles estrategias para el contraste:
 - Cambiar el registro melódico,
 - Introducir más saltos o más movimiento conjunto,
 - Utilizar células rítmicas nuevas.

Forma:

- Revisión formal de la sección A (por ejemplo: período binario 4+4, o frase de 8 compases).
- Presentación del concepto de **forma A-B o A-A'-B**.
- Observación del **concepto de contraste funcional** en la forma: cómo el cambio de energía, ritmo, dinámica o textura genera una nueva zona formal reconocible.

Semana 10: Construcción de progresiones contrastantes

Armonía:

- Composición de nuevas progresiones armónicas para la sección B.
 - Uso de combinaciones nuevas entre acordes conocidos.
 - Posible cambio en el **centro de gravedad armónico**: por ejemplo, llevar el foco hacia el vi (La menor) o hacia el IV (Fa).
- Introducción de la **modalización** dentro del marco de Do mayor (por ejemplo, un pasaje centrado en el modo dórico desde Re menor, o el mixolidio desde Sol mayor, siempre sin alteraciones).

Contrapunto:

- Composición de un nuevo germen melódico (una célula de 2 compases) que funcione como inicio de la nueva sección.
 - Este germen debe tener **una personalidad distinta** a la de la frase anterior.
 - Se puede pensar en un acento rítmico diferente, un diseño más saltado o un movimiento más vertical.

Forma:

- Decisión sobre la **longitud formal** de la nueva sección.
 - ¿Será de 4 compases? ¿8? ¿Tiene sentido hacer un período?
 - ¿Habrá una expansión de la idea melódica inicial?

- Se estimula el uso de **formato simétrico 8+8** (A–B), aunque se admite una **forma 8+6 o 8+10** si la lógica musical lo justifica.

Semana 11: Desarrollo de la nueva frase melódica

Armonía:

- Aplicación de la nueva progresión armónica como base del acompañamiento.
- Análisis de los **puntos de llegada**: dónde se sienten los acentos tonales, dónde cadencian los motivos.
- Ajustes del ritmo armónico para dar fluidez o frenar el avance según el diseño melódico.

Contrapunto:

- Composición melódica de una frase de 4 compases que exprese una idea clara, cantable y contrastante.
- Se fomenta el uso de:
 - **Salto expresivos** (terceras, cuartas, quintas),
 - Frases que se inicien **en anacrusa**,
 - Motivos melódico-rítmicos más activos.

Forma:

- Análisis del primer motivo de la sección B.
- Revisión del **contraste con respecto a la sección A** en términos formales:
 - ¿Suena efectivamente como “otra parte” de la canción?
 - ¿Puede mantenerse en la memoria del oyente?

Semana 12: Expansión de la nueva sección (frase consecuyente)

Armonía:

- Extensión de la progresión a una segunda frase (respuesta o desarrollo) dentro de la sección B.
- Exploración de **cambios de función armónica** (dominante secundario dentro del marco diatónico) y de **efectos cadenciales**:
 - Cadencia plagal (IV–I),
 - Auténtica (V–I),
 - Engaño (V–vi),
 - Acordes en segundo plano que no cadencian directamente.

Contrapunto:

- Desarrollo de la segunda frase melódica de la sección B.
 - Puede ser una variación del motivo anterior,
 - O un motivo completamente nuevo (según el efecto deseado).
- Atención al **diseño melódico del cierre**: ¿resuelve? ¿queda en suspenso? ¿invita a volver a A?

Forma:

- Consolidación de la **estructura B completa** (8 compases).
- Estudio de posibles **formas ternarias (A–B–A)** o **binarias (A–B)**:
 - ¿La sección B justifica una repetición de A?
 - ¿B suena como estribillo o como puente?

Semana 13: Textura, instrumentación y plano sonoro

Armonía:

- Aplicación de la progresión armónica con una textura distinta:
 - Se sugiere un **cambio de textura clara** con respecto a A.
 - Si A tenía acordes completos en bloque, B puede usar arpeggios, ostinatos rítmicos o un bajo más melódico.

Contrapunto:

- Trabajo sobre **líneas secundarias**:
 - Contracantos que acompañan la nueva melodía,
 - Respuestas instrumentales entre frase y frase,
 - Uso del bajo melódico como voz estructural.

Forma:

- Discusión del efecto de la **densidad sonora** en la percepción formal:
 - ¿Un cambio de acompañamiento puede crear una nueva zona?
 - ¿El contraste dinámico ayuda a la construcción formal?

Semana 14: Combinación de secciones – transición entre A y B

Armonía:

- Análisis de la **conexión entre el final de A y el inicio de B**:
 - ¿Se conecta mediante una cadencia?
 - ¿Hay un **punteo armónico** entre ambas secciones?
 - ¿Hace falta un compás de transición?

Contrapunto:

- Evaluación del pasaje melódico entre secciones.
 - ¿La última nota de A se conecta naturalmente con la primera nota de B?
 - ¿Es deseable una transición melódica explícita o una ruptura súbita?

Forma:

- Construcción de una **macroforma A-B o A-B-A** (según lo trabajado).
- Grabación de la combinación completa de secciones, con acompañamiento.

Semana 15: Revisión compositiva general

Armonía:

- Evaluación crítica de la progresión total:
 - ¿Hay redundancia?
 - ¿Se mantiene la identidad tonal?
 - ¿La progresión de B aporta algo nuevo?

Contrapunto:

- Análisis de la **unidad melódica total**:
 - ¿Hay relación entre las melodías de A y B?
 - ¿Se percibe una narrativa melódica coherente?
 - ¿Se logró el contraste sin perder el carácter?

Forma:

- Verificación de la forma total (A-B o A-B-A).
- ¿Cómo se estructura el discurso? ¿Tiene sentido dramático o emocional?
- ¿Dónde se ubica el punto culminante? ¿Cuál es el momento más fuerte?

Semana 16: Cierre del segundo bimestre – grabación y presentación

Armonía:

- Ajustes finales en la progresión total.
- Revisión del **uso funcional** de los acordes.

Contrapunto:

- Grabación de la melodía completa.
- Ensayo de variantes de acompañamiento y texturas.

Forma:

- Presentación de la **composición binaria completa (A–B)** o ternaria (A–B–A).
- Evaluación del recorrido formal, del contraste logrado y de la identidad estilística alcanzada.
- Compartir y discutir las composiciones entre pares.

CURSO DE COMPOSICIÓN MUSICAL POPULAR – TERCER BIMESTRE (Semanas 17 a 24)

Objetivo general del bimestre:

Explorar estrategias de desarrollo formal y variación temática a partir de las secciones A y B ya compuestas. Componer una **forma extendida coherente** que articule repeticiones, retornos, variaciones y posibles transiciones o codas. Trabajar sobre la **unidad global de la obra** sin perder el contraste ni la identidad.

Semana 17: Introducción a la forma global – formas ternarias y binarias ampliadas

Armonía:

- Revisión del recorrido armónico total (A–B o A–B–A).
- Detección de zonas armónicas estables, inestables, cadenciales, repetitivas.
- Reflexión sobre **la dirección tonal de la obra**: ¿es cíclica, abierta, convergente?

Contrapunto:

- Revisión melódica completa de las secciones A y B.
- Identificación de los **motivos melódicos estructurales**.
- Discusión sobre la repetibilidad melódica: ¿qué elementos melódicos pueden reiterarse o variarse sin perder fuerza?

Forma:

- Introducción a los conceptos de:
 - **Forma ternaria simétrica (A-B-A),**
 - **Forma ternaria asimétrica (A-B-A')**
 - **Forma binaria redonda (A-B-A')**
 - **Forma canción (verso-estribillo-verso-estribillo-puente-estribillo).**
- Análisis de canciones populares simples que ejemplifican estas formas.

Semana 18: Repetición con variación – vuelta a la sección A

Armonía:

- Composición de una nueva versión de la sección A (A'), manteniendo la progresión armónica pero aplicando:
 - Cambios en el ritmo armónico,
 - Intercambio de acordes sinónimos (por ejemplo, sustituir iii por I6),
 - Cambios sutiles en el acompañamiento.

Contrapunto:

- Composición de una **variación melódica de la sección A:**
 - Puede conservar el contorno general pero modificar el ritmo interno,
 - Puede ornamentar o expandir partes melódicas,
 - Puede cambiar el registro vocal o instrumental.

Forma:

- Análisis del **efecto formal de la variación**: ¿se siente como un retorno? ¿como una recapitulación? ¿como una variación independiente?
- Decisión sobre la **estructura de la obra**: ¿forma ternaria (A–B–A')? ¿forma canción (A–B–A–C–A)? ¿binaria con coda (A–B–A'–Coda)?

Semana 19: Desarrollo melódico – trabajo sobre células temáticas

Armonía:

- Estudio de cómo **una misma progresión armónica puede admitir múltiples melodías** y variaciones rítmicas.
- Composición de una **nueva variante armónica** sobre una base conocida.

Contrapunto:

- Trabajo sobre **transformaciones melódicas**:
 - Imitación,
 - Inversión,
 - Secuenciación,
 - Ampliación o reducción rítmica.
- Análisis de cómo estas técnicas se pueden aplicar sin salir del lenguaje tonal natural.

Forma:

- Construcción de una **sección desarrollativa corta (4 a 6 compases)** que tome elementos de A o B y los transforme.
- Esta sección puede usarse como **interludio, transición o puente** entre repeticiones.

Semana 20: Inserción de una coda o puente – función y diseño

Armonía:

- Estudio del uso de progresiones con función conclusiva:
 - Cadencia plagal (IV–I),
 - Progresiones descendentes I–vi–IV–I,
 - Cadencias con retraso armónico.

Contrapunto:

- Composición de una **melodía conclusiva**:
 - Puede retomar elementos anteriores o ser completamente nueva,
 - Debe tener carácter de cierre (con llegada, descenso, estabilidad).

Forma:

- Composición de una **coda** (final) o de un **puente** que prepare el regreso a A o B.
- Análisis de ejemplos donde una sección breve cambia el rumbo de la obra.

Semana 21: Revisión formal y narración musical – el discurso total

Armonía:

- Mapeo de las progresiones de toda la obra:
 - Zonas estables / zonas móviles / zonas conclusivas.
 - ¿El recorrido genera una tensión que se resuelve?

Contrapunto:

- Análisis de la **coherencia temática de las melodías**:
 - ¿Existen relaciones entre los temas?
 - ¿Se escuchan como partes de una misma obra o como piezas independientes?

Forma:

- Revisión estructural global:
 - A–B–A'
 - A–B–C–A
 - A–B–interludio–A–coda
- ¿Cuál es el efecto general que se busca? ¿Circularidad, resolución, acumulación, expansión?

Semana 22: Elaboración de una versión final estructurada

Armonía:

- Ajuste de las progresiones armónicas totales.
- Decisiones sobre el uso de repeticiones, cambios de textura armónica y cadencias finales.

Contrapunto:

- Edición y consolidación de las melodías finales.
- Revisión de las líneas secundarias, posibles contracantos y respuestas melódicas.

Forma:

- Escritura del **esquema formal completo**:
 - Indicación de compases por sección,
 - Nombre de cada parte (A, B, A', puente, coda),
 - Observaciones sobre dinámica y energía.

Semana 23: Orquestación mínima – pensar el arreglo

Armonía:

- Aplicación de los acordes a un esquema de acompañamiento más desarrollado:
 - Piano, guitarra, bajo, o voces.
 - Cambios de textura por sección.

Contrapunto:

- Distribución de las líneas melódicas:
 - ¿Qué instrumento o voz toma la melodía principal?
 - ¿Hay espacio para una segunda voz o armonía vocal?
 - ¿Se puede doblar alguna melodía en terceras o sextas?

Forma:

- Ensayo formal con disposición instrumental o vocal mínima.
- Análisis del efecto dramático general: ¿dónde se concentra la energía? ¿dónde se libera?

Semana 24: Presentación final y evaluación colectiva

Armonía:

- Evaluación de la obra completa desde el punto de vista armónico: progresión, variedad, dirección tonal.

Contrapunto:

- Evaluación melódica: unidad, contraste, memorabilidad, variedad y expresividad.

Forma:

- Presentación formal final, grabación (si es posible), exposición oral o escrita del diseño total:
 - Título de la obra,
 - Descripción de las secciones,
 - Justificación de las decisiones formales.

Objetivo cumplido del tercer bimestre:

El estudiante es capaz de **componer una forma extendida coherente**, que incluye **repeticiones con variación, desarrollos melódicos, nuevas secciones breves (interludios, codas o puentes)**, y que articula **contraste y unidad** de manera orgánica dentro del marco de la tonalidad de Do mayor sin alteraciones. El alumno comienza a pensar ya no solo en secciones aisladas, sino en una **estructura formal total con sentido narrativo**.