

Contenidos

Prólogo	9
Prefacio	10
Recomendaciones de estudio	11
Sobre los ejemplos musicales	12
Nota	13

I. Materiales de composición

1. Materiales melódicos

La melodía	17
El motivo	19

2. La curva melódica

Ámbito	21
Tesitura	22
Contraste melódico	23
La nota diferencial	24
Finalización melódica	25

3. Melodía y armonía

Melodías tonales	27
Melodías con cromatismos	28
La «nota falsa»	29
Melodías con tensiones armónicas	31
Relaciones interválicas	32
Melodías modulantes	34
Melodías modales	35

4. Materiales armónicos

El «problema» de la dominante	37
Estructuras superiores (bajo cambiado) en la dominante	39
Otros tipos de cadencia	41
Ampliación de la armonía tonal	44

II. Técnicas básicas

1. Armónicas

Disposiciones	45
---------------------	----

2. Técnica de las tres voces

Límites en la disposición de la técnica de las tres voces	46
Disposiciones en la técnica de las tres voces	47
Sonidos añadidos en la técnica de las tres voces	48
Omisiones en la técnica en las tres voces	50
Técnica de las tres voces en posición cerrada	51

3. Soportes armónicos («spread»)

Límites de las notas guía	53
---------------------------------	----

Añadido de sonidos en los soportes armónicos	54
Clasificación de las tensiones	55
4. Técnica del pulgar	57
5. Omisiones armónicas	59
6. Estructuras superiores	63
7. Acordes adiatónicos	68
8. Armonía paralela	73
Armonía paralela cerrada	74
Armonía paralela abierta	77
9. Técnica del pedal armónico	77

III. Texturas orquestales

1. Texturas	81
Propiedades de las texturas	84
2. Bloques orquestales	84
Bloque melódico	85
Bloque armónico	88
Bloque rítmico	93
Bloque contrapuntístico	97
3. «Tutti»	100
Bloques en el «tutti» orquestal	100
Bloque melódico en el «tutti»	101
Bloque armónico en el «tutti»	105
Bloque rítmico en el «tutti»	108
Bloque contrapuntístico en el «tutti»	111
«Tutti» en «tempo» lento (estáticos)	112
«Tutti» en «tempo» rápido (dinámicos)	113
«Tutti» en «tempo» rápido (rítmicos)	116
«Tutti» con estructura coral	119
«Tutti» rítmico	122
4. Acompañamientos	126
Acompañamientos monódicos	127
Acompañamientos armónicos (2 o más voces)	132
Acompañamiento en el registro agudo	135
El «acorde tonalidad»	136
Acompañamiento en el registro medio	139
Acompañamiento en el registro grave	141
Acompañamientos lentos y rápidos	142
5. Texturas colorísticas	142
Amalgamas rítmicas	144
Combinaciones orquestales	151
La aleatoriedad	158
6. Combinación de texturas	163
Gráficos orquestales	164
Forma y texturas	166
7. Planos orquestales	166
Combinación de «planos orquestales»	167

8. «Soldaduras»	174
«Soldaduras» en unísono	174
«Soldaduras» polirrítmicas	179
Técnica de las «soldaduras»	186
9. Enlaces	187
Tipos de enlaces	188
10. Finales	194
Composición del final	194
La armonía en el final	200
Finales estáticos	202
Finales dinámicos	206
Finales de «forte» a «piano»	207
Finales de «piano» a «forte»	207
Finales «piano»	208
Finales «forte»	210
Finales colorísticos	211
Finales modulantes	214
11. Problemas orquestales	216
Problemas en los doblajes instrumentales	217
Problemas de tesitura	219
Problemas de reiteración (descansos instrumentales)	222
Problemas armónicos	224
Problemas en la combinación de planos orquestales	224
IV. Orquestación por secciones	227
1. Cuerdas	227
La orquesta de cuerda	227
El cuarteto de cuerda	229
Contrabajos de 5 cuerdas	230
El arco (articulaciones)	231
Movimientos del arco	233
Golpes del arco	234
«Pizzicato» y «pizzicato a la Bartók»	234
«Divisi»	238
Sordina	243
Armónicos naturales	244
Armónicos artificiales	245
Cellos en conducción melódica	246
«Solo»	249
Armonización y orquestación de la cuerda	250
Notas extrañas (disonancias absolutas)	251
Notas extrañas (disonancias relativas)	251
Estructura armónica de la cuerda	255
2. Maderas	257
La sección de madera	257
Instrumentos habituales	259
Maderas a 2	270
Maderas a 3 y a 4	273
Instrumentos adicionales	274

Armonización y orquestación de la madera	284
3. Metales	292
La sección de metal	292
Armonización y orquestación del metal	319
Asociaciones orquestales	322
4. Percusión	327
La sección de percusión	327
Instrumentos de sonido determinado	327
Instrumentos de láminas	335
Instrumentos de sonido indeterminado	340
Orquestación de la percusión	345
5. Otros instrumentos sinfónicos	350
V. Análisis (obras de referencia)	363
1. Análisis	363
Análisis armónico	363
Análisis de texturas (análisis de bloques orquestales)	370
Análisis instrumental	374
2. Obras de referencia	383
VI. Música y drama	425
1. Armonía y drama	425
Armonía y drama	426
Orientación armónica (consonancias)	447
Orientación armónica (disonancias)	450
Adiatonía y superposiciones	454
«Clusters»	455
2. Orquestación y drama	456
El «sketch»	456
Orquestación y drama	461
Selección textural	475
Recursos texturales	480
«Mickey mousing»	487
3. Orquestación final	488
Primera orquestación	490
Segunda orquestación	492
Refuerzos orquestales	496
Refuerzos rítmicos	500
Refuerzos «acorde tonalidad»	502
Contrapuntos	503
Revisión final	510
Conclusión	511
Sobre el autor	513
Índice de películas / obras	514
Índice de compositores	523
Abreviaturas instrumentales	533