

Arreglos y adaptaciones para la música sinfónica y de cámara

Fernando Lerman

Egresado del Conservatorio Nacional "López Buchardo". Se formó con Hugo Pierre y Víctor Skorupski (saxofón) y Juan Carlos Zorzi (composición).

Su tesis para la Maestría en Música Latinoamericana (UNCuyo) titulada "Borrando fronteras, música académica y popular para saxofón y piano compuesta en Buenos Aires" fue dirigida por el Dr. Miguel Villafruela e incluye obras de Mario Herrerías, Astor Piazzolla y Juan D'Argenton entre otros. Es profesor en el Conservatorio Manuel de Falla y en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes.

Sus obras de música de cámara han sido interpretadas por reconocidos concertistas como María Noel Luzardo, Miguel Villafruela, Amalia Del Giudice, Tanya von Arx, Carl Emmanuel Fisbach, Jay Byrnes, Joan Martí Frasquier, Alfonso Padilla, Stephen Page, Edua Zadory, Emiliano Barri, Nexus Sax Q (Australia), Koh-I-Noor Saxophone Quartet (Holanda), el Cuarteto Argentino de Saxofones, el Quinteto de Clarinetes de Buenos Aires y el Cuarteto de Saxos 4 MIL.

Ha compartido proyectos artísticos con Abel Rogantini ("Astitor"), Alejandro Manzoni ("BIO"), Máximo Rodríguez (El Cuatriyo); Ricardo Nolé ("Templando-Jazzdombe"), Ludmila Fernandez ("Oliverio Girondo, para que siga dando vueltas"), Liliana Herrero (Cd "El grillo violinista"), Miguel Sosa y Fabio Zurita (El Noneto), Gustavo Liamgot, María Estela Monti, Fabián Zylberman, Jorge Retamoza, Juan Falú, Obi Homer, Juan "Pollo" Raffo, Claudio Cecolli, Daniel Tinte, Quito Gato, Alan Plachta y Hernán Valencia (3-0-3).

Entre sus últimos trabajos se destacan: Islas de Fuego (oratorio sureño), texto de su hermano Gabriel D. Lerman con la ONMA Juan de Dios Filiberto y el Coro Nacional de Música Argentina, la cantante Silvia Iriondo, los actores Juan Palomino y Daniel Berbedés bajo la dirección de Jorge Doumont. Esta obra fue representada en cinco oportunidades (La Pampa, Chaco, Sala Sinfónica del CCK CABA, Museo Malvinas, Universidad Nacional de Gral. Sarmiento); Del Algarrobo del cielo (cuento sinfónico) con texto de Rosa María Rey; Guastavino ahora con la voz de Laura Albarracín y Todo los dioses, el Dios (para coro mixto y cuarteto de saxofones) estrenado en Zagreb, Croacia con dirección de Jasenka Ostojčić.

Este curso proporcionará a los participantes una primera aproximación en la temática de confeccionar arreglos para la música de cámara y les permitirá explorar su creatividad a través de la adaptación de obras existentes y la creación de arreglos originales.

Objetivos generales

1. Comprender los distintos conceptos afines: arreglo, orquestación, adaptación, versión y como se aplican a la música académica y popular.
2. Desarrollar habilidades para realizar arreglos y adaptaciones
3. Familiarizarse con técnicas y recursos utilizados en la confección de arreglos.
4. Explorar diferentes estilos y géneros musicales para desarrollar adaptaciones de su material rítmico-melódico.

Objetivos específicos

1. Analizar y comprender las estructuras y características de una obra musical
2. Estudiar técnicas de orquestación y escritura
3. Aplicar en ejemplos las técnicas estudiadas

Metodología,

4 clases de 3horas

- Presentación de conceptos teóricos en clase.
- Análisis y discusión de orquestaciones de Maurice Ravel.
- Arreglo realizado en clase según necesidad de los concurrentes
- Ejemplos de arreglos y orquestaciones realizadas por el docente
- Presentación de arreglos para saxofones con ejecución en vivo

Contenidos a desarrollar

- Bach en todos los instrumentos
- Ravel del piano a la orquesta sinfónica ida y vuelta
- Escritura coral a cuatro voces aplicada a la orquestación
- Recursos para orquestar una melodía
- El cuarteto de saxofones como orgánico clásico

Bibliografía

- Adler, Samuel: *The Study of orchestration*. WW Norton & Company New York – London (1989).
- Dobbins, Bill: *Jazz arranging and composing*. Advance Music. Berlin (1986)
- Kühn, Clemens: *Tratado de la forma musical*. Ed. Labor. Barcelona (1992).
- Nestico, Sammy: *The complete arranger*. Fenwood Music. USA (1993)
- Piston, Walter: *Orquestación*. Ed. Labor. Barcelona (1991).
- Sebesky, Don: *The contemporary arranger*. Alfred Publishing. USA (1974)
- AHARONIAN, Coriún. (2012) *Hacer música en América Latina*, Tacuabe, Montevideo.
- ARETZ, Isabel –compiladora- (1977) *América Latina en su música*, Siglo Veintiuno Editores, México D. F.
- BARBOSA, Valdinha y DEVOS, Anne Marie (1985) *Radamés Gnattali: o eterno experimentador*, Funarte, Rio de Janeiro
- BARTÓK, Béla (1979) *Escritos sobre música popular*, Siglo Veintiuno Editores, México D. F
- BOULEZ, Pierre (1990) *Hacia una estética musical*, Monte Ávila Editores, Caracas.
- BOURDIEU, Pierre (1995) *Las reglas del arte*, Anagrama, Barcelona.
- CRUCES, Francisco y otros (2001) *Las culturas musicales*, Editorial Trotta, Madrid.
- KUHN, Clemens (1992) *Tratado de la forma musical*, Editorial Labor, Barcelona.
- LOPEZ CANO, Rubén y SAN CRISTOBAL OPAZO, Úrsula (2014) *Investigación artística en música*, Fondo nacional para la cultura y las Artes, México.
- MIRANDA, Ricardo y TELLO, Aurelio (2011) *La música en Latinoamérica*, Secretaría de relaciones exteriores, México.
- OCHOA, Ana María (2003) *Músicas locales en tiempos de globalización*, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires.
- ROSEN, Charles (2004) *Formas de Sonata*, SA Idea Books, Barcelona
- SCHONBERG, Arnold (1967) *Models for Beginners in Composition*, Schirner, New York.

SOARES VELLOSO, Rafael Henrique (2013) "Radames Gnattali, o samba do Malandro" en Enfoques interdisciplinarios sobre músicas populares en Latinoamérica: retrospectivas, perspectivas, críticas y propuestas. Actas del X Congreso IASPM AL.

SOLIE, Ruth (1980) The living work: Organicism and Musical Analysis, 19th-Century Music 4/2.

VILLAFRUELA, Miguel (2007) El saxofón en la música docta de América Latina, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Santiago de Chile

WEBERN, Anton (1960) Der weg zur neuen Musik, Wien, Universal Edition.