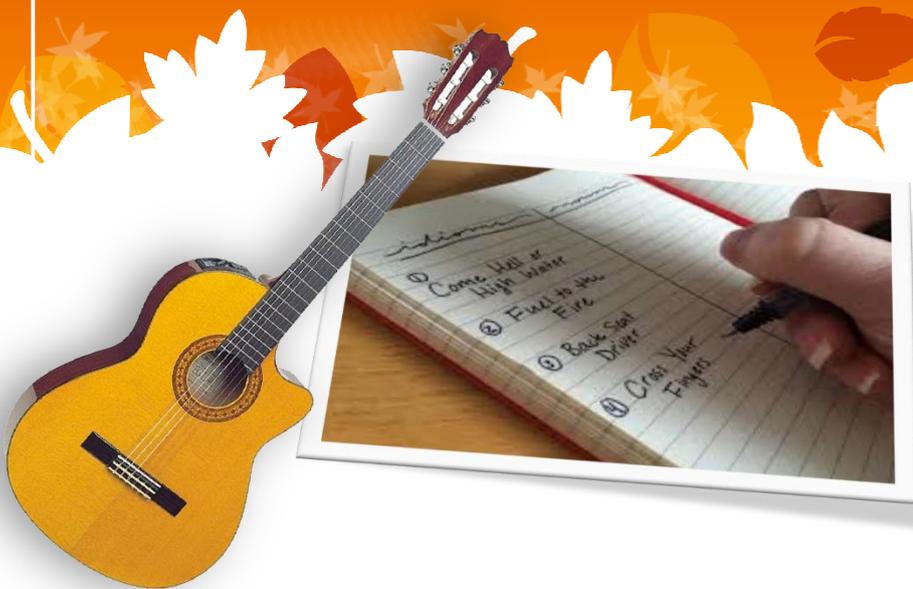

TALLER

SONGWRITING

ESCRIBIENDO CANCIONES

Cuándo

La Plataforma que acoge el Taller Escribiendo Canciones está en funcionamiento desde noviembre de 2019. Periódicamente, el equipo de AMAsaber da a conocer las fechas de inicio del siguiente Taller en las redes sociales de la asociación y vía emailing. Las plazas son limitadas, ¡asegura tu participación realizando la inscripción ahora!

Por qué

Es llamativa la escasez de métodos en español enfocados a lo que es, sin duda, la fórmula más universal de la expresión musical: la Canción. Da la impresión de que se trata de una especialidad que, en general, se aprende de forma autodidacta, con las carencias que eso puede traer más tarde o más temprano.

Conscientes de este vacío, hace tres años creamos el

Taller online gratuito de songwriting Escribiendo Canciones.

La gran acogida que ha tenido el Taller durante este tiempo nos ha llevado a convertirlo en una Plataforma estable de enseñanza de esta especialidad

Dónde

El Taller es en formato online interactivo, pero no te vas a sentir aislado ni interactuando sólo con una máquina. **Cuentas con un tutor que está en permanente contacto con los alumnos** para proponer trabajos individuales o en grupo, contestar preguntas y dinamizar los chats colectivos.

Cuánto

El curso es totalmente gratuito, el equipo de AMA ha conseguido que sea una actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte español, con la ayuda de la Fundación SGAE y de la sociedad de Artistas AIE. El único requisito, tanto para españoles o personas de otros países, es darse de alta como Socio Colaborador en nuestra asociación, figura que **no supone desembolso ni cuota alguna**, pero sí abre una comunicación necesaria entre el alumno y la asociación.

Para cualquier persona interesada en la creación de canciones

Este Taller está diseñado para ayudar a los autores de canciones de todos los niveles, desde principiantes a autores experimentados que quieren desarrollar nuevas ideas y ampliar sus herramientas de trabajo para escribir canciones. Es un objetivo esencial ofrecer soluciones para resolver los clásicos bloqueos que nos aparecen a todos en algún momento a la hora de crear, y esto es posible aplicando técnicas y herramientas que funcionan y que trabajaremos en el Taller con vosotros. Ofrecemos también consejos útiles sobre registro de canciones, derechos de autor y artista, etc.

NOVEDAD

PREMIOS AMA

1er Premio - 400 euros

2º Premio – 300 euros

3er Premio – 200 euros

Las canciones ganadoras serán elegidas por un Jurado compuesto por miembros de la Junta Directiva de AMA y otros profesionales expertos del sector.

Master Classes

De nuevo, como en ediciones pasadas, realizaremos una serie de videos con entrevistas/ master classes con profesionales del sector, en donde podrás experimentar de primera mano las opiniones y consejos que te brindarán letristas, productores, topliners, compositores e insiders de la Industria Musical.

Las entrevistas/master classes se colgarán en la Plataforma del Taller, de manera que puedas tener acceso a ellas una vez que te inscribas y durante toda la duración del curso.

Cómo

Las cinco dimensiones de una canción:

Letra, Ritmo, Melodía, Armonía y Forma Musical

Índice y Contenidos

Hemos hecho un índice y unos contenidos que reúnen el conjunto de materiales usados en la escritura y composición de canciones y le hemos dado un nuevo y original enfoque para desarrollar a la vez el avance en **las cinco dimensiones** en las que nos movemos cuando estamos trabajando en una canción: **letra, ritmo, melodía, armonía y forma musical**, así como la propuesta de una serie de ejemplos y prácticas basadas en composiciones que han sido éxitos para ejercitarnos en el manejo de aquellas herramientas en las que queramos profundizar

Desarrollo del Taller

El taller lo hemos desarrollado en ocho módulos, pensando en un tiempo apropiado de una semana por módulo, es decir dos meses, aunque tal como está estructurado nos permite que cada compositor, dependiendo de su experiencia, conocimientos e intereses, pueda avanzar a su propio ritmo. No se trata de ir "estudiando lecciones y haciendo exámenes", ni de hacer un curso de armonía, melodía, escritura y demás asignaturas implicadas pues para eso ya están las escuelas, si no de **tener a mano múltiples herramientas, ideas, ejemplos y recursos organizados** para poder utilizarlos no sólo como aprendizaje sino también para crear una biblioteca interna a la que poder recurrir cuando necesitamos consulta, ampliación y expansión de ideas creativas

Conocimientos sobre Derechos de Autor

De esta manera, la estructura de la oferta curricular estaría organizada de manera que se trabajaría, de forma sincrónica en cada módulo, con todos los elementos de la Canción:

- **Letra**
- **Melodía**
- **Armonía**
- **Ritmo**
- **Groove**
- **Sónica**

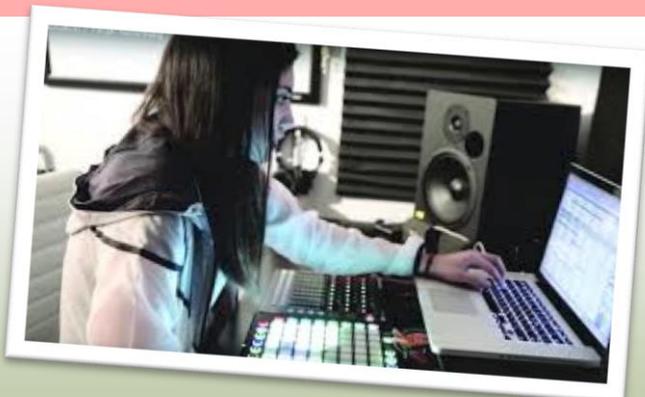

Pero también es crucial que los autores, sobre todo las nuevas generaciones, entiendan el gran impacto positivo que la explotación económica de sus derechos de autor puede tener en sus vidas. También por supuesto la explotación de sus derechos de artista, intérprete o ejecutante, dado que hoy en día es frecuente que los creadores musicales seamos a la vez autores, instrumentistas o vocalistas, productores, etc.

Así, cada módulo cuenta con un anexo, titulado “Lo tuyo, por Derecho”, en el que se tratan los fundamentos del entorno profesional del autor de canciones o songwriter: derechos de autor y artista, relación con editoriales musicales, registro de canciones, etc.

Linkando con el fundamento de cada módulo un anexo sobre:

- **Principios fundamentales del contexto profesional del compositor (derechos de autor, laboral y fiscal, editores, comunicación, etc.)**

Todo este contenido se trabaja con un criterio muy práctico, en el que el alumno estaría “componiendo” desde el primer instante, con pautas y recursos mucho más gráficos e intuitivos que conceptuales

Requisitos Técnicos

Requisitos Ordenador Usuario

Su ordenador deberá tener, como mínimo, un microprocesador de capacidad similar a un **i486**, disponer de un mínimo de 512 MB de memoria RAM y, para una visualización cómoda de los cursos, una resolución en su pantalla de al menos 800x600 píxeles y a 256 colores como mínimo. Tanto los modelos más recientes de navegador, como los programas informáticos en general, requieren para su instalación y correcto funcionamiento de un microprocesador iPentium o similar, memoria RAM por encima de 64 MB, una resolución de pantalla de 1024x768 píxeles con color de alta densidad (16 bits), y de espacio libre en el disco duro

Conexión a Internet

Conexión a Internet a través de un proveedor de tal servicio (ISP o Internet Service Provider). Es necesario que su equipo esté conectado a un módem con ancho de banda (al menos 56kb) adecuado a la modalidad de conexión: RTB, RDSI o ADSL.

Navegadores Web

Por navegador o "browser" de web se entiende el tipo de programas que permiten usar el servicio HTTP (protocolo de transferencia de hipertextos) o, lo que es lo mismo, "ver páginas web". El más conocido hoy es **Internet Explorer** de Microsoft que viene instalado con Windows, pero es posible y recomendable disponer de alternativas gratuitas.

Para acceder a los cursos basta con tener instalado Microsoft Internet Explorer 4.0 o Netscape Communicator 4.0. Sin embargo, nos permitimos sugerirle que en la medida de lo posible, utilice una de las versiones más recientes de alguno de los siguientes navegadores, disponibles todos ellos en castellano y algunos incluso en catalán, euskera y gallego:

- MS Internet Explorer 5.0 y superiores: disponible para sistemas operativos **Apple MacOS** y **MS Windows**.
- Mozilla 1.0 y superiores: Disponible en castellano para GNU/Linux y MS Windows, y en inglés para Apple MacOS y otros muchos sistemas operativos. También se pueden utilizar diversos navegadores basados en el "motor" de fuente abierta de Mozilla, como Galeon (para GNU/Linux) o MozillaFirebird (multiplataforma pero aún no traducido al castellano).
- Netscape Navigator 7.0: Basado asimismo en el "motor" de fuente abierta de Mozilla 1.0 y disponible en castellano para Apple MacOS, GNU/Linux y MS Windows.
- El curso se adapta a dispositivos móviles de cualquier tipo, tomando en cuenta las especificaciones mínimas antes mencionadas

Con Qué

Podemos escribir una canción con un teclado, una guitarra, un bajo...incluso sin ningún instrumento, con papel y lápiz. Pero necesitarás grabar los ejercicios para situarlos en el aula virtual y que así puedan ser revisados por el tutor y los puedan escuchar el resto de alumnos, con los cuales se trabaja a veces de forma interactiva.

Si estás acostumbrado a trabajar con un DAW, Cubase por ejemplo, continúa haciéndolo, trabaja con lo que te sientas más cómodo. Si no, lo más operativo es que grabes tus ejercicios e ideas en tu móvil, con cualquier app de grabación de voz, no te compliques innecesariamente con las cuestiones tecnológicas.

La principal herramienta es el propio ordenador, sin el cual es imposible acceder al taller. Para aquellos que no quieran utilizar demasiados recursos tecnológicos se puede usar Audacity: editor de grabación y sonido de código abierto, que funciona en multiplataforma y que se puede obtener de forma gratuita accediendo a AUDACITY: <https://sourceforge.net/projects/audacity/?lang=es>

EQUIPO HUMANO

1º Director del Taller y Tutor:

El director y tutor del Taller es Ramiro Martínez-Quintanilla. Ramiro tiene el Máster de Songwriting de la Berklee y el Máster de Creación Literaria de la VIU. Es Director de músicas modernas en la AAMY y Licenciado Teacher en Rock School

2º Consultor:

Contaremos con Manuel Aguilar, que es Songwriting Modul Leader en SAE Madrid, También ha sido A&R de BMG Ariola Spain, miembro de los Consejos de Administración de SGAE y AIE, Presidente de la Fundación SGAE y en la actualidad Presidente de la Comisión de Supervisión de la SGAE. Como especialista en propiedad intelectual, también de forma online, cubrirá las inquietudes o preguntas que los alumnos pudieran efectuar en este campo.

3º Invitados especiales:

De nuevo contaremos con autores ya establecidos de diferentes especialidades: letristas, compositores, productores y topliners, así como con insiders de la Industria Musical.

Para leer documentos en formato pdf:
ADOBE READER:

<http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html>

Para navegar en internet: EXPLORER
http://www.microsoft.com/windows/ie_intl/es/download/default.mspx

PROGRAMA TALLER

CÓMO ESCRIBIR Y COMPONER UNA CANCIÓN

Recursos genéricos: Tabla de acordes para piano. Tabla de acordes para guitarra. Sistema CAGED para guitarristas. El cifrado americano o anglosajón. Tabla de acordes y escalas. Nociones de solfeo y teoría de la música. Tabla de valores de las figuras en 4-4. Armaduras. Derechos de explotación. Derechos morales

1

Módulo 1: Iniciación a los elementos de una canción

- Escritura objetiva
- Qué es y qué elementos puede contener un Groove
- Ajuste de la melodía: longitud de la frase y del espacio melódico

1-Temas de consulta contenidos:

- Empezando a escribir. Generando ideas. Brain storming
- Herramientas para crear las partes de la canción desde el Groove 1
- Notas cortas, medias y largas. Componiendo con una nota del acorde

2-Temas de consulta derechos de autor: Lo tuyo por derecho

- La cadena de valor generada por las canciones: Parte 1
- Derechos de reproducción y Distribución

2

Módulo 2: Formas básicas de inicio de una melodía y de armonización

- Buscando el equilibrio y/o el desequilibrio en el texto: número de frases
- Las 4 especies de acordes básicos (mayores, menores, de quinta y de séptima)
- Principios de frases en la melodía

1-Temas de consulta contenidos:

- Enfocando las ideas. Escribiendo sobre los objetos que encontramos en nuestro entorno
- Los intervalos (medición de los intervalos). Cifrado de acordes. La serie armónica. La escala mayor. El acorde. La tonalidad. El concepto de tónica
- El comienzo de una frase. Adaptación de los acentos del texto de letra a los acentos musicales de la melodía. La repetición en la melodía

2-Temas de consulta derechos de autor: Lo tuyo por derecho

- La cadena de valor generada por las canciones: Parte 2
- Derecho de Comunicación Pública. Puesta a disposición interactiva (Derecho de autor en Internet)

3

Módulo 3: Colores de los acordes y finales de una melodía

- Fundamentos de la rima: rima por adicción o por sustracción
- Modificación de los colores de los acordes - Variaciones
- Finales de frase en la melodía

1-Temas de consulta contenidos:

- Dando vida y un nuevo enfoque a lo que escribimos. La rima y la métrica. Poner ejemplos de canciones y/o de poesías-los podemos sacar de los ejemplos de los alumnos si hay interacción entre ellos
- Las formas más usuales de la canción. Canciones con la forma blues. Variaciones del color del acorde sustituir y añadir notas de la escala. El análisis armónico básico (concepto de tónica-dominante hasta Dom. Secundarios)
- Finales de frase en palabras con acento agudo y llano

2-Temas de consulta derechos de autor: Lo tuyo por derecho

- La cadena de valor generada por las canciones: Parte 3
- Derecho de Sincronización (Música para audiovisuales y publicidad)

4

Módulo 4: Las melodías en función de las progresiones de acordes más usuales

- Tipos de rima consonante y asonante
- Progresiones de acordes más usados en los 5 tipos de tonalidad fundamentales
- Cerrando frases melódicas con el título y/o con el hook (gancho de la canción)

1-Temas de consulta contenidos:

- Los colores de “los cinco tipos de tonalidad fundamentales” de la música popular moderna: mayor, menor, blues, mixolidia y dórica
- Diferencias entre música tonal y música modal
- El color de la tonalidad blues. La progresión de acordes de la tonalidad blues. El blues: la fusión musical más importante de la música popular del siglo XX
- Tabla comparativa simplificada de las 5 tonalidades más importantes en la música popular moderna

2-Temas de consulta derechos de autor: Lo tuyo por derecho

- Registro de la Propiedad Intelectual
- Safe Creative

5

Módulo 5: Creación por repetición

- Tormenta de ideas: hoja de trabajo
- Construyendo la canción por repetición
- Repetición en la melodía

1-Temas de consulta contenidos:

- El camino de la prosa hacia el verso
- Herramientas para crear las partes de la canción desde el Groove 2
- Notas de paso

2-Temas de consulta derechos de autor: Lo tuyo por derecho

- El beneficio de los derechos conexos para el autor actual

6

Módulo 6: El ritmo armónico en la canción

- Longitudes de frase, ritmo y variación
- El ritmo armónico: variaciones en el ritmo armónico de una progresión de acordes
- Número de Frases en la melodía: equilibrio y desequilibrio

1-Temas de consulta contenidos:

- Equilibrio y desequilibrio en el texto: nú
- Variación de la longitud de la progresión de acordes. Variación en el orden de los acordes. Acordes fuera de la escala
- Análisis melódico

2-Temas de consulta derechos de autor: Lo tuyo por derecho

- Copyright vs Copyleft
- Copyright vs Creative Commons

Módulo 7: El desarrollo por contrastes en la canción

- Contrastando secciones usando distintas longitudes de frase en la letra
- Las secciones contrastantes I
- Contraste de ideas melódicas: Estrofa (Verso) / Estrofa (Verso) o Estrofa (Verso) / Estrofa (Verso): AA o AA

1- Temas de consulta contenidos:

- Colores fuera de la tonalidad: acordes prestados de otra tonalidad
- La construcción de las secciones de una canción con una progresión de acordes: repetición y contraste

2- Temas de consulta derechos de autor: Lo tuyo por derecho

- Estándares del Contrato de Edición Musical

Módulo 7: El desarrollo por contrastes en la canción

- Creando las secciones de la canción a través de la rítmica de las frases y la rima
- Las secciones contrastantes II
- Secciones en contraste: Estrofa (Verso) / Estribillo (Chorus): AB

1- Temas de consulta contenidos:

- Construyendo las partes de una canción: repetición y contraste
- Colores de acordes fuera de la escala pero afines a la tonalidad: dominantes secundarios
- Componiendo con dos notas del acorde
- La construcción de las secciones de una canción con una progresiones: Dos secciones, una progresión. Una sección, dos progresiones. Dos secciones, dos progresiones

2- Temas de consulta derechos de autor: Lo tuyo por derecho

- La universalidad de la gestión colectiva de derecho: PRS (UK) SACEM (Francia), GEMA (Alemania), ASCAP y BMI (USA)