

A person with short brown hair, wearing a colorful striped sweater, is seen from behind, sitting at a desk in a home studio. They are looking at two computer monitors displaying music production software. A laptop is open on the desk, and their hands are on a MIDI keyboard. To the right, there is a large studio monitor and a microphone on a stand. To the left, a guitar is leaning against the desk. The background features acoustic foam panels on the wall.

Taller TuneWriting

Un nuevo taller de composición de AmaSaber

Un taller para mejorar la forma de componer y arreglar tus temas

Impartido por Pedro Ojesto y Joaquín Chacón

amasaber.com es una plataforma de amatores.com

Composición de temas: un taller para todos los niveles

Explora ritmos, melodías, armonías y derechos para potenciar tu creatividad y profesionalización

Taller dirigido a compositores de todos los niveles, desde principiantes hasta experimentados

Enfoque multidimensional: ritmo, melodía, armonía, estructura y forma, con ejemplos y prácticas basadas en composiciones exitosas

Distincuir raíces melódicas, armónicas y rítmicas para crear grooves tonales o modales

Entender la relación escala-acorde y tipos de temas (tonales, modales, atonales)

Rearmonizar canciones o secciones manteniendo ritmo armónico lógico

Generar progresiones armónicas de ocho compases en ámbitos tonales, modales o atonales

Crear melodías con motivo, contra motivo y resolución en bloques de ocho compases

Conocer estructuras clásicas y modernas para definir forma del tema

Buscar contrastes entre secciones y su significado

Conocer la protección legal y derechos de autor

Conocer vías operativas para registrar temas

Entender medios de remuneración directa de derechos, incluyendo sincronización y puesta a disposición interactiva

Impulsa tu forma de componer musica desde una Metodología Práctica

Herramientas y proceso creativo para músicos de todos los niveles

DIRIGIDO A MÚSICOS DE
DIVERSOS NIVELES, DESDE
PRINCIPIANTES SIN
EXPERIENCIA HASTA
PROFESIONALES

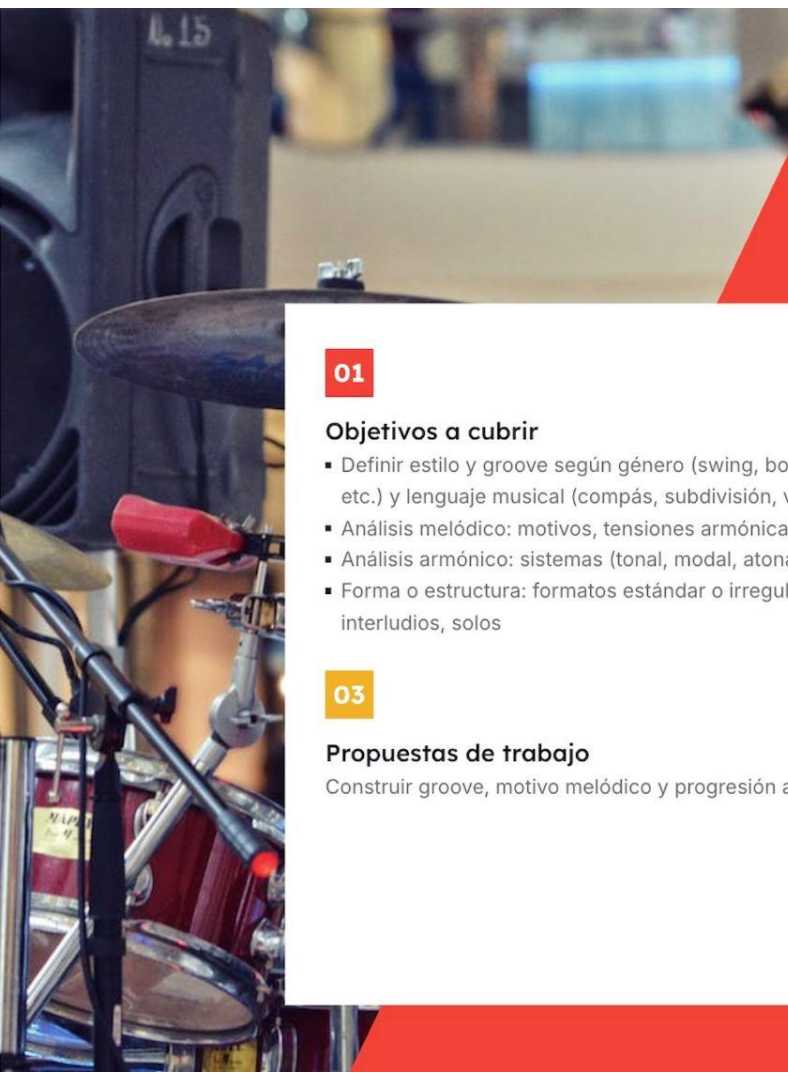
HERRAMIENTAS PARA
GENERAR METODOLOGÍA
PROPIA PARA COMPOSER Y
DETECTAR ÁREAS A
FORTALECER

METODOLOGÍA BASADA EN
CREACIÓN DE UN TEMA
DURANTE 8 MÓDULOS,
CONSIDERANDO RITMO,
MELODÍA, ARMONÍA,
ESTRUCTURA Y FORMA

PROCESO CREATIVO PARTE
DE TRES PUNTOS BÁSICOS:
MOTIVO MELÓDICO,
PROGRESIÓN ARMÓNICA O
GROOVE INICIAL

MÓDULO 1: Definición y Análisis para Inspiración Creativa

Comprender estilos, estructuras y procesos para crear música con intención y técnica

01

Objetivos a cubrir

- Definir estilo y groove según género (swing, bossa, jazz-fusión, bolero, etc.) y lenguaje musical (compás, subdivisión, velocidad)
- Análisis melódico: motivos, tensiones armónicas, contrastes seccionales
- Análisis armónico: sistemas (tonal, modal, atonal), escalas para solos
- Forma o estructura: formatos estándar o irregulares, intro, coda, interludios, solos

03

Propuestas de trabajo

Construir groove, motivo melódico y progresión armónica

02

Procesos de inspiración

- Creación de groove con uno o dos acordes
- Idea melódica con entorno armónico definido o indefinido
- Progresión armónica para construir motivo melódico y frase musical

04

Anexos

- Lo tuyo, por Derecho
- El Valor de los temas

MÓDULO 2: La Melodía. Técnicas y Aplicaciones Prácticas

Comprender la organización motivica y su desarrollo para crear tus melodías

Tipos de melodía:
comienzo tético,
acéfalo, anacrúsico

Organización
motívica: motivo,
contra motivo,
reexposición y
resolución

Técnicas de
desarrollo motivico:
inversión,
retrogradación,
espejo, ajuste
interválico

Dirección y longitud
de frase y espacio
melódico

Propuestas de
trabajo: construir 3
melodías con
diferentes
comienzos

Propuestas de
trabajo: crear
melodía con
secuencia motivo-
contramotivo-
reexposición-

Propuestas de
trabajo: escribir
alternativas de
desarrollo motivico
basadas en técnicas
estudiadas

Anexos: Lo tuyo, por
Derecho. El Valor de
los temas #2

MÓDULO 3: La Armonía. Técnicas y Aplicaciones Esenciales

Explora tipos, familias, cadencias, modulaciones y secuencias para enriquecer tu composición

▲ Tipos de armonía

Diatónica, modal, atonal y mixta

▲ Familias diatónicas

- Tónica, dominante y subdominante
- Subdominante menor en escala menor

▲ Colores modales

Derivados de escalas mayores y menores

▲ Cadencias y intercambio modal

- Cadencias diatónicas y modales
- Concepto básico de intercambio modal

▲ Ritmo armónico y estabilidad

Dirección, estabilidad e inestabilidad armónica

▲ Voice leading y secuencias

- Conexión de acordes y voice leading
- Secuencias armónicas y pedales sobre secuencias

▲ Tipos de modulaciones

Diversos métodos y aplicaciones en la música

▲ Propuestas de trabajo prácticas

- Construir tres secuencias armónicas (diatónica, modal, mixta) de mínimo 8 compases
- Secuencia armónica de 16 compases con modulaciones y cadencias variadas
- Secuencia con pedal point de mínimo 8 compases

▲ Anexos

- Lo tuyo, por Derecho
- El Valor de los temas #3

MÓDULO 4: La Rítmica. Grooves en Diversos Compases

Explora claves, combinaciones métricas y técnicas avanzadas para crear grooves dinámicos y versátiles

- ▲ Grooves en compases 4/4, 3/4 y combinaciones
- ▲ Rítmicas características: Binarias (Latin, Brasil)
- ▲ Rítmicas características: Ternarias (Swing, Shuffle, Blues)
- ▲ Rítmicas características: Híbridas (Bogaloo, Second line)
- ▲ Rítmicas características: Binaria semicorchea (Funk, Rock)
- ▲ Claves en compases de amalgama simple y compuesta (5/4, 7/4, 11/4)
- ▲ Cambios de tempo, compás y concepto básico de metric modulation
- ▲ Propuestas de trabajo: Construir tres grooves con diferentes claves rítmicas usando progresiones armónicas previas
- ▲ Propuestas de trabajo: Construir groove en compás de amalgama adaptado
- ▲ Propuestas de trabajo: Aplicar cambio de compás o metric modulation sobre groove creado
- ▲ Anexos: Lo tuyo, por Derecho. El Valor de los temas #4

MÓDULO 5: La Estructura del Tema y la "Forma" Musical

Aprende formas clásicas, circulares e irregulares para crear composiciones coherentes y efectivas

Concepto de **estructura** y **forma del tema**, regulares e irregulares

Forma canción clásica: partes **A, A'', B, C** y **punte (bridge)**

Estructuras circulares como el **blues de 12 compases**

Estríbillo como parte recurrente en temas instrumentales

Propuestas de trabajo para desarrollar estructuras:

Desarrollar estructura completa en forma canción clásica

Desarrollar estructura circular tipo blues 12 compases

Crear estructura irregular con coherencia armónica

Anexos: **Lo tuyo, por Derecho. Por qué registrar nuestros temas**

MÓDULO 6: El Lead Sheet (Guion)

Aprende a crear y optimizar guiones musicales claros y efectivos para lectura a vista

Elementos básicos del lead sheet: melodía, secuencia armónica, grooves característicos

Ejemplos en libros de repertorio como el Real Book

Obligados rítmicos para bajo y sección rítmica

Escritura clara y optimización para lectura a vista

Propuestas de trabajo: escribir uno o dos lead sheets completos con melodía, armonía, grooves y obligados

Anexos: Lo tuyo, por Derecho. La gestión colectiva de Derechos de Autor

MÓDULO 7:

Recursos de Arreglo Básico

Técnicas prácticas para escribir arreglos claros y coherentes en formatos de quinteto

Escritura de arreglos para
básicos

01

Recursos habituales: intros,
interludios, codas, finales

03

Propuesta práctica: elaborar
tema en score con partes para
melodía, sección rítmica, contra-
melodías y recursos estudiados

05

amasaber.com

02

Evitar contradicciones con el
lead sheet

04

Uso de secciones para solos
basadas en partes o secuencias
armónicas

Description of a primary heading

06

Anexos: Lo tuyo por derecho. La
editorial musica

una plataforma de amatores.com

A close-up photograph of a person's face, focusing on their eyes and nose, with a hand holding a microphone in the foreground. The image is partially obscured by a red geometric shape on the right side of the slide.

MÓDULO 8: Revisión final del tema construido

Asegura coherencia armónica, estructura clara, evitar conflictos entre partes del score

- 01 Revisión de los objetivos planteados en módulo 1**
Description of a primary heading
- 02 Análisis armónico final: armaduras y escalas**
Description of a primary heading
- 03 Revisión de estructura final en score: intro, secciones y estructura de solos**
.
- 04 Evitar contradicciones melódicas, rítmicas o armónicas entre lead sheet y partes del score**
Description of a primary heading
- 05 Anexos: Lo tuyo, por Derecho. Creative Commons y Copyleftpuesta**
Description of a primary heading

Pedro Ojesto

Pianista, compositor y profesor

Un recorrido profesional desde Madrid hasta la vanguardia del Flamenco Jazz

Nacido en Madrid en 1953; formación en el Real Conservatorio de Madrid

Premios destacados: 3º premio SGAE Jazz 1993 y 2º premio Festival Internacional de Getxo 1993

Carrera iniciada a los 19 años: creación musical para teatro, cine y grupos propios como Campanario, Celesta y Solar

Colaboraciones con músicos nacionales e internacionales en jazz y flamenco

Productor y arreglista de discos clave como "La Chansón Flamenca", "El Yunque" y "El Negri"

Actividad pedagógica: profesor y jefe de estudios en Taller de Músicos; director de la Escuela de Nuevas Músicas

Autor del libro "Las Claves del Flamenco" (2008) y organizador de numerosos seminarios

Proyectos actuales: Flamenco Jazz Company, Pedro Ojesto Trío y Quartet, Cañorroto Flamenco Jazz

Discografía destacada entre 1973 y 2023, con títulos y fechas específicas

Joaquín Chacón

Guitarrista, autor y profesor

Trayectoria integral en la música, la pedagogía y la publicación especializada

Nacido en Madrid en 1962; formación en conservatorio y seminarios internacionales con

Experiencia en grupos legendarios y colaboraciones con músicos nacionales e internacionales

Formación de grupos propios y proyectos discográficos con quince álbumes publicados

Giras internacionales en España, Alemania, Holanda, Dinamarca, Marruecos, Túnez, Egipto, Líbano,

Carrera pedagógica como profesor en centros privados, MUSIKENE, seminarios y clínicos

Libros publicados: "BE-BOP, el lenguaje del Jazz" y "ARMONIA PARA GUITARRA ACTUAL"

En preparación: "RITMICA DE JAZZ" y "CUADERNOS DE IMPROVISACIÓN" en cuatro volúmenes

