

PROGRAMACIÓN DE IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

(Especialidades: Piano, Guitarra, Composición y Dirección de Coro)

Créditos: 4.5 por curso

“*Hay que tocar como si se improvisara...*” W.A.Mozart

INTRODUCCIÓN

La práctica de la improvisación proporciona al músico la oportunidad de desarrollar su capacidad creativa. La musicalidad del alumno de Piano o Composición de Grado Superior estará incompleta si no es capaz de expresarse musicalmente de forma espontánea.

La Asignatura de Improvisación y Acompañamiento en la LOGSE se desarrolla en tres cursos que corresponden a los cursos 1º, 2º y 3º de las especialidades de Piano y Guitarra y durante el curso 3º de las especialidades de Composición y Dirección de Coro.

Aunque en la actualidad la improvisación parezca algo exclusivo de tipos de música como el jazz, la música pop, etc... existen múltiples testimonios que nos recuerdan que era algo que se esperaba del músico desde hace mucho tiempo. El poder liberarse de la partitura y dejar volar la creatividad era algo admirado en los grandes maestros y que se esperaba de un buen músico. Los símbolos escritos de la notación musical se acompañaban de un saber suplementario que se adquiría oralmente, por tradición o imitación.

Se esperaba del músico que hiciera modificaciones, ornamentos y añadidos de forma espontánea, es decir, que improvisara. Se le pedía que conociera la práctica de improvisar una segunda voz sobre un canto llano, que ornamentara una melodía, que realizara los acordes a partir de una línea de bajo, o inventara un acompañamiento, incluso se le pedía la improvisación integral de una pieza, como un *Preludio, Ricercare, Fantasía, Taster de corde...* etc...

El aprender a improvisar además, capacitará al intérprete para poder tocar las obras de naturaleza improvisada de grandes compositores como Bach, Beethoven, Franck, Messiaen, por citar a algunos, que en muchos casos comenzaron como improvisaciones.

OBJETIVOS

Según el artículo 68 del Real Decreto 83/1996 del 26 de enero, los objetivos siguientes de la asignatura concretan y desarrollan los Objetivos Generales del Currículo oficial del Grado superior de las Enseñanzas de música. La interrelación de los objetivos específicos con el resto de objetivos de la etapa es fundamental tanto para la consecución de la formación de un músico integral como para la adquisición de los recursos necesarios en el desarrollo de la improvisación. Entre los objetivos comunes debe destacarse el interés porque el alumno afiance sus conocimientos históricos, comprensión del lenguaje y rasgos de las principales épocas y estilos musicales, así como sus particulares técnicas compositivas e interpretativas. Según esto, los objetivos de la asignatura son:

1. Capacitar al alumno para la expresión musical autónoma, sin necesidad de la partitura.
2. Implementar y afianzar los conocimientos armónicos del estudiante sobre la práctica activa en el instrumento. Para saber improvisar es necesario saber armonizar.
3. Mejorar la comprensión del texto musical en la identificación de los rasgos que caracterizan a un estilo dado, y estimular el sentido de propiedad estilística. Aplicar y desarrollar la capacidad de análisis de los elementos que integran la obra musical.
4. Mejorar la capacidad de lectura, la memorización e interpretación comprensiva. Desarrollar la capacidad de anticipación y el pensamiento en bloques formales durante la ejecución instrumental.
5. Capacitar al alumno para el uso de la improvisación como medio de búsqueda de ideas musicales. Desarrollar la creatividad que le permita improvisar melodías, acompañamientos, o piezas dentro de un esquema o patrón dado o de forma libre.
6. Tomar conciencia del papel histórico de la improvisación, en especial en aquellas obras que requieren una colaboración más activa y creativa por parte del intérprete.

CONTENIDOS DE PIANO Y GUITARRA:

IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 1º

1er Cuatrimestre:

- Introducción a la Improvisación como herramienta de creación musical
- Improvisación sobre elementos básicos: estructuras armónicas y patrones sencillos. Acordes triadas y sus inversiones en todas las tonalidades. Cadencias.
- La frase: antecedente y consecuente. Improvisación de frases.
- Improvisación sobre escalas, melodías y corales dados a 2, 3 y 4 voces.
- Improvisación sobre progresiones armónicas sencillas.
- Como realizar un acompañamiento improvisado para una melodía.
- Improvisación empleando las notas extrañas a la armonía. Ornamentación.
- Introducción al cifrado americano y a la armonía moderna. Improvisación sobre standards de dificultad sencilla.

2º Cuatrimestre:

- Improvisación de pequeñas piezas binarias y ternarias.
- Improvisación sobre esquemas armónicos con acordes de 7ª.
- La modulación. Improvisación sobre progresiones armónicas modulantes a tonos relativos.
- Como enriquecer una progresión armónica: Introducción al contrapunto elemental. Empleo de notas extrañas.
- Improvisación en estilo: Reconocimiento de las características armónicas e improvisación posterior sobre esquemas armónicos tomados de piezas en estilo barroco y clásico.
- Improvisación sobre una melodía o Standard dado: Tensiones y su empleo.

IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 2º:

1er. Cuatrimestre:

- Improvisación sobre danzas y piezas del Renacimiento y el Barroco: *Pasamezzo, Folía, Española, etc.*
- Improvisación sobre progresiones armónicas de mayor dificultad. Progresiones armónicas modulantes a tonos relativos.
- Improvisación en estilo barroco: análisis y comprensión previos de las características armónicas, contrapuntísticas y formales de piezas en este estilo.
- Improvisación de piezas en estilo barroco. La *variación: la pasacalle o chacona.*
- Improvisación en estilo romántico: análisis y comprensión previos de las características armónicas, contrapuntísticas y formales de piezas en este estilo. Improvisación de *lieder*
- Como enriquecer una progresión armónica: introducción al contrapunto a 2 y 3 voces.

2º Cuatrimestre:

- Improvisación sobre modelos de autores del s. XIX y XX.
- Improvisación de acompañamientos para melodías en distintos estilos.
- La improvisación libre: la Fantasía, piezas descriptivas, etc...
- Improvisación sobre standards de jazz de mayor complejidad armónica.

IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 3º:

1er. Cuatrimestre:

- Improvisación sobre progresiones armónicas de mayor dificultad. Progresiones armónicas modulantes a tonos relativos y lejanos.
- Improvisación sobre motivos melódicos y diseños de mayor complejidad. El comentario, el inciso. El desarrollo.
- Improvisación sobre modelos de autores del s. XVIII y XIX.

- Improvisación en estilo barroco: análisis y comprensión previos de las características armónicas, contrapuntísticas y formales de piezas en este estilo. Improvisación de diversos tipos de corales: canónico, contrapuntístico, ornamentado y fugado. Como enriquecer una progresión armónica: introducción de contrapuntos a 2, 3 y 4 voces. Imitaciones. Empleo de armonías suplementarias.
- Improvisación de piezas en estilo barroco. La *suite: el Preludio, el Aria, el Minueto, la Toccata*.
- Improvisación en estilo romántico: análisis y comprensión previos de las características armónicas, contrapuntísticas y formales de piezas en este estilo. Improvisación de *lieder*. Las formas sinfónicas: el *Allegro, Andante, Scherzo y Final*.

2º Cuatrimestre:

- Improvisación de cadencias en estilo clásico y romántico.
- Improvisación de acompañamientos para melodías en distintos estilos sin cifrado.
- Improvisación modal: la armonía modal.
- La improvisación libre: la Fantasía, piezas descriptivas, etc...
- Improvisación sobre modelos de autores del s.XX.
- Improvisación sobre standards de jazz de mayor complejidad armónica.

IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 1º: (COMPOSICIÓN Y DIRECCIÓN DE CORO)

1er Cuatrimestre:

- Introducción a la Improvisación como herramienta de creación musical.
- Improvisación sobre elementos básicos: estructuras armónicas y patrones sencillos. Acordes triadas y cuatriadas y sus inversiones en todas las tonalidades. Cadencias.
- La frase: antecedente y consecuente. Improvisación de frases.
- Improvisación sobre escalas, melodías y corales dados a 2, 3 y 4 voces.
- Improvisación empleando las notas extrañas a la armonía. Ornamentación.
- Improvisación sobre progresiones armónicas
- Improvisación de pequeñas piezas binarias y ternarias.
- Como realizar un acompañamiento improvisado para una melodía.
- Introducción al cifrado americano y a la armonía moderna. Improvisación sobre standards.

2º Cuatrimestre:

- Improvisación sobre esquemas armónicos con acordes de 7ª.
- La modulación. Improvisación sobre progresiones armónicas modulantes a tonos relativos.
- Como enriquecer una progresión armónica: imitaciones, contrapunto a 2, 3 y 4 voces, empleo de notas extrañas.
- Improvisación en estilo: Reconocimiento de las características armónicas e improvisación posterior sobre esquemas armónicos tomados de piezas en diversos estilos. Improvisación sobre modelos de autores de diversas épocas.
- Improvisación modal: la armonía modal.
- La improvisación libre: la Fantasía, piezas descriptivas, etc...
- Continuación de la Improvisación sobre una melodía o Standard dado: Sistemas de armonización: voicings, sustituciones, rearmonización, etc... Tensiones y su empleo.

METODOLOGÍA

La capacidad de poder improvisar en un determinado estilo demuestra la verdadera asimilación y el conocimiento profundo de un determinado estilo musical. La improvisación requiere el dominio de una serie de habilidades y conocimientos de Teoría Musical (Armonía, Contrapunto, Formas musicales, etc...) y de Técnica Instrumental, por lo que es un ejercicio excelente de práctica musical. Para poder improvisar en un determinado estilo, se requerirá al alumno que analice la pieza bajo todos sus aspectos. Y así como aprendemos el lenguaje hablado mediante la imitación, el alumno aprenderá a encontrar su propio lenguaje musical mediante el estudio en primer lugar de la obra de tantos compositores como sea posible, e improvisando imitando dicho estilo.

Por este motivo, la metodología a seguir en clase se basará en el análisis y trabajo previo de obras en el estilo determinado a trabajar. Tras el análisis e interpretación de dichos modelos, el alumno procederá a integrar dichos elementos en su propia improvisación. De esta forma se perseguirá que consiga un lenguaje propio lo más rico posible, así como que profundice en el conocimiento de los diversos estilos.

Se pretende de esta forma que su improvisación no sea algo aleatorio: debe ser planeada, analizada y practicada lo más cuidadosa, sistemática y conscientemente posible. Debe basarse en todos los conocimientos previos y en las habilidades que el alumno ha adquirido en sus estudios de música, por lo que es una disciplina ampliamente reconocida internacionalmente por su utilidad en la formación musical. Muestra de forma clara el dominio de cada disciplina musical, tanto teórica como práctica y permite complementar y reunir todo este bagaje en una experiencia musical intensa de un fuerte carácter personal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Al tratarse de una asignatura en el que el profesor tiene un control total e individualizado sobre el trabajo del alumno, los criterios de evaluación se basarán en el seguimiento personalizado de cada alumno, en el trabajo realizado durante todo el curso tanto en clase como su preparación personal previa, así como de su evolución en el dominio de la habilidad de improvisar sobre modelos o patrones dados dentro de diferentes estilos o de forma libre en el 2º curso.

Se tendrá por ello en cuenta la asistencia regular a clase, así como el trabajo personal realizado y la actitud e interés por la asignatura. Al final de cada cuatrimestre, así como en las convocatorias de Septiembre y Febrero, el alumno deberá realizar una improvisación sobre un modelo dentro de un estilo dado utilizando todos los recursos trabajados previamente.

La calificación obtenida será de Suspenso, Aprobado, Notable, Sobresaliente o Matrícula de Honor.

COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN MEDIANTE LA ASIGNATURA

A) COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

- Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se realiza.
- Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal.
- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente.
- Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de formación continuada.
- Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu emprendedor en el ejercicio profesional.
- Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del patrimonio cultural, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores significativos.

B) COMPETENCIAS GENERALES:

- Conocer los principios teóricos de la música y haber desarrollado adecuadamente aptitudes para el reconocimiento, la comprensión y la memorización del material musical.
- Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y recreación musical.
- Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional.
- Producir e interpretar correctamente la notación gráfica de textos musicales.
- Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre conceptos musicales diversos.
- Estar familiarizado con un repertorio amplio y actualizado, centrado en su especialidad pero abierto a otras tradiciones. Reconocer los rasgos estilísticos que caracterizan a dicho repertorio y poder describirlos de forma clara y completa.
- Dominar uno o más instrumentos musicales en un nivel adecuado a su campo principal de actividad.
- Tener un amplio conocimiento de las obras más representativas de la literatura histórica y analítica de la música.
- Estar familiarizado con los diferentes estilos y prácticas musicales que le permitan entender, en un contexto cultural más amplio, su propio campo de actividad y enriquecerlo.
- Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas y recursos asimilados.
- Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o adaptar piezas musicales así como improvisar en distintos contextos a partir del conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes diversos.
- Valorar la creación musical como la acción de dar forma sonora a un pensamiento estructural rico y complejo.
- Desarrollar capacidades para la autoformación a lo largo de su vida profesional

C) COMPETENCIAS DE LAS ESPECIALIDADES DE PIANO Y GUITARRA:

- Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.
- Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, y adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de las obras correspondientes.
- Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman
- Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación musical.
- Adquirir una personalidad artística singular y flexible que permita adaptarse a entornos y retos creativos múltiples.

D) COMPETENCIAS DE LAS ESPECIALIDADES DIRECCIÓN DE CORO Y COMPOSICIÓN:

- Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras.
- Conocer los principales repertorios de la tradición occidental y de otras músicas, y adquirir la capacidad de valorar plenamente los aspectos expresivos, sintácticos y sonoros de las obras correspondientes.
- Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman
- Dominar las técnicas y recursos de los principales estilos compositivos históricos y recientes.

- Conocer las tendencias y propuestas más recientes en distintos campos de la creación musical.
- Adquirir una personalidad artística singular y flexible que permita adaptarse a entornos y retos creativos múltiples.

BIBLIOGRAFÍA

- AEBERSOLD, J. Como improvisar y tocar jazz. Ed. Aebersold, USA
- ALFASSY, L. Jazz Hanon y Blues Hanon: development and application. Ed. AMSCO Public, New York, 1980
- ANGER –WELLER , JO Cles pour l'harmonie a l'usage de l'analyse, l'improvisation, la composition. Ed. HL Music.
- ARANTZA LORENZO/ JAVIER OLABARRIETA, Improvisación: de la Teoría a la Práctica. Ed. Boileau 2010
- ASINS ARBÓ, M. MOLINA y WILLIART, C. El acompañamiento de la melodía y su improvisación al piano. Ed. Real Musical, Madrid 1988.
- BOLL, ERIC Techniques d'Improvisation Ed. HL Music.
- COKER, J. Improvisando en Jazz.
- COULEAU Traité d'harmonie du jazz Vol. 1 y 2 Ed. Salabert
- DIAZ, OLEGARIO Latin jazz piano technique Ed. Charles Colin Music
- DUPRÉ, MARCEL Cours Complet d'Improvisation a l'orgue Ed. Alphonse Leduc.
- DURAND, E. Traité d'accompagnement au Piano Ed. A. Leduc, Paris.
- GARCÍA, J.R.MOLINA y ROCA, D.. Improvisación al piano (Vol. 3) Desarrollo de estructuras melódicas. Ed. Real Musical, Madrid 2001.
- GANTER, PHILIPPE Les Bases de l'harmonie
- HERRERA, E. Teoría musical y armonía moderna. Ed. A. Bosch, Barcelona 1993.
- KLIKOVITS, CHRISTIAN Jazz Piano. A complete guide to jazz theory and improvisation. Ed. MI
- LÓPEZ ARTIGA, A. Método de acompañamiento improvisado para instrumentos de teclado. Ed. Piles, Valencia, 1983.
- LEVINE. MARK The Piano jazz book y Jazz Theory Music book
- MAULEÓN SANTANA, REBECA 101 Montunos Ed. Sher Music
- MEHEGAN, J. Jazz rhythm and the improvised line. AMSCO Pub. New York, 1962
- MARSHALL, A. An introduction to jazz improvisation. Ed. Chester, Londres, 1986.
- MIGUEL, R. El jazz en sus manos: guitarra y todos los instrumentos armónicos. Ed. Real Musical, 1992.
- MOLINA, E.: Improvisación al piano (Vol 1 y 2) Ejercicios fundamentales y Desarrollo de estructuras armónicas. Ed. Real Musical, Madrid, 1990 y 1994.
- PASCALÉ, GERARD 50 Standards Renaissance & Baroque Ed. Fuzeau.
- POZZI, DAVE An approach to Jazz Improvisation Ed. Hal Leonard
- RICHARDS, T. Improvising blues piano. Ed. Schott, Londres 1997.
- RICHARDS, TIM Exploring Jazz Piano (Harmony/Technique/Improvisation) Ed. Schott
- ROGG, LIONEL Cours de improvisation pour les organistes. Vol 1 y 2 Editions Musicales de la Schola Cantorum.
- SEBASTIAN, DEREK Le son du Jazz
- SOLAL MARTIAL Methode d'improvisation Ed. Salabert
- TORRES, J. de Reglas de Acompañar