RCSMM · REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE MADRID

MÁSTER EN ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Pianista Acompañante y Repertorista

GUÍA DOCENTE DE

Improvisación aplicada al acompañamiento pianístico

CURSO 2018-2019

Dirección General de Universidades e Investigación
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
Comunidad de Madrid

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Núm. ECTS: 4
Núm. horas lectivas: 120 (26 presenciales + 94 trabajo autónomo)
Idioma en que se imparte: Español e Inglés
Breve descriptor: Lenguaje musical. Elementos y funciones. Ejercicios de aplicación práctica de la Improvisación. Recursos y Estilo.

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Nombre y apellidos: Álvaro Guijarro Pérez

Breve currículo: Titulado superior de Piano, Composición e Improvisación por el RCSMM. Como intérprete, conciertos como solista y en formaciones de cámara y orquesta, contribuyendo a la labor de difusión de la música contemporánea en festivales, grabaciones y medios audiovisuales.
Como compositor ha estrenado obras orquestales, de cámara y de piano; Socio fundador de la Asociación Madrileña de Compositores y Compositoras.
Como docente, ha impartido cursos de Improvisación, Lectura y Análisis. Conferencias en congresos de Análisis, Improvisación y Etnomusicología.
Investigación en Etnomusicología.
Profesor superior de Improvisación y Acompañamiento en el RCSMM.

Correo electrónico: alvaroguijarro@hotmail.com

3. COMPETENCIAS COMO RESULTADO DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Generales:
1. Creatividad
2. Comprensión profunda del Lenguaje
3. Capacidad analítica
4. Capacidad auditiva, receptiva e interna
5. Aptitud interpretativa

Transversales:
1. Creatividad
2. Capacidad de análisis y síntesis
3. Aprendizaje autónomo
4. Capacidad de gestión de la información
5. Razonamiento crítico
6. Adaptación a nuevas situaciones
7. Capacidad de organización y planificación
8. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
9. Habilidades en las relaciones interpersonales

Específicas:
1. La Improvisación (creatividad espontánea) como medio de expresión.
2. La Improvisación a partir de aquellos recursos, elementos y estructuras musicales, derivados del análisis armónico, formal, melódico, rítmico, tímbrico; del análisis en el perfil adaptado a los lenguajes del siglo XX y/o contemporáneos; y del análisis enfocado a la música popular y/o tradicional.

3. Aplicación de la Improvisación a la práctica del Acompañamiento, como a la de la Repentización
4. Acompañamiento a diversos instrumentos o grupos, y/o voz, en estilos tradicionales diferentes.

COMPETENCIAS DE ASIGNATURA

C1 - Utilizar la Improvisación (creatividad espontánea) como medio de expresión.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1. Optimiza la capacidad auditiva polifónica, receptiva e interna.
1.2. Enriquece la capacidad de interpretar.
1.3. Desarrolla las facultades de creatividad premeditada y espontánea (Improvisación).

C2 - Realizar improvisaciones utilizando recursos, elementos y estructuras musicales, derivados del análisis armónico, formal, melódico, rítmico y tímbrico.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
2.1. Realiza improvisaciones aplicando los nuevos elementos adquiridos.
2.2. Emplea adecuadamente la herramienta analítica.
2.3. Aplica en las creaciones desde criterios musicales las diferentes clases de recursos.

C3 - Obtener del análisis de los diferentes lenguajes musicales históricos (clásicos) y actuales, herramientas para la improvisación.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
3.1. Adquiere riqueza de recursos derivados del lenguaje musical (clásico) dirigidos a la Improvisación.
3.2. Utiliza la herramienta analítica para la comprensión e interiorización de los lenguajes musicales históricos clásicos y actuales.
3.3. Emplea recursos de estilo tanto en la creación solística como acompañante.
3.4. Conoce procedimentalmente y domina los diferentes estilos musicales clásicos.

C4 - Improvisar teniendo en cuenta el análisis enfocado a la música popular y/o tradicional.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
4.1. Adquiere riqueza de recursos derivados del lenguaje musical de tradición (no clásica) dirigidos a la Improvisación.
4.2. Utiliza la herramienta analítica para la comprensión e interiorización de los lenguajes musicales de tradición y populares.
4.3. Emplea recursos de estilo tanto en la creación solística como acompañante.
4.4. Conoce procedimentalmente y domina los diferentes estilos musicales populares o de tradición oral.

C5 - Aplicar la Improvisación a la práctica del Acompañamiento y de la Repentización.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.1. Perfecciona la técnica de acompañamiento instrumental, ligado tanto a la Improvisación como al Acompañamiento a líneas melódicas.

C6 - Acompañar a diversos instrumentos o grupos y/o voz, en estilos tradicionales diferentes.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
6.1. Domina el rol de acción individual y de acción grupal en cualquier estilo.

4. CONTENIDOS

CONTENIDOS PREPARATORIOS

De Lenguaje:
Elementos y Funciones (desde el análisis): Armonía, Forma, Ritmo, Melodía, Estructuras.
Ejercicios preparatorios (desde las características de cada estilo): acordes, funciones, células y esquemas armónicos, cifrados.

De Recursos:
Procesos generativos, leyes y estrategias de estilo.

De Estilo:
Procedimientos compositivos, de desarrollo, de progresión.
Evolución de los parámetros del estilo, en su expresión clásica, y tradicional popular (jazz, flamenco, etc.).

CONTENIDOS DIDÁCTICOS

De Comprensión y Síntesis:
Prácticas desde los recursos:
- Improvisación de estructuras (rítmicas, armónicas, melódicas).
- Improvisación de formas.

De Creación (Improvisación):
Prácticas desde los recursos:
- Improvisación de pequeñas estructuras melódicas acompañadas armónicamente a partir de esquemas armónicos en cifrado moderno.
- Improvisación de solos sobre estructura armónico - rítmica, en estilos clásicos y actuales.
- Improvisación de fórmulas de acompañamientos, en estilos clásicos y de tradición popular (música moderna/tradicional).
- La Improvisación ornamental: el Cifrado barroco y principios de ornamentación.
Prácticas de improvisación individual.
Prácticas de improvisación en grupo.
Prácticas de improvisación como acompañante amelodías, en forma variación evolutiva y de desarrollo, en cualquier estilo.

5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

Conocimiento y dominio del Lenguaje
- Análisis desde diferentes enfoques, adquisición, aprendizaje e interiorización de recursos y práctica desde éstos en la improvisación de pequeñas estructuras y formas.
- Ejercicios de desarrollo armónico del cifrado moderno (americano), conducción de voces, disposiciones de los acordes y fórmulas de acompañamiento.
- Elaboración de bajos y su conducción armónica supeditada a la estructura general, desarrollada en voces superiores.

Desarrollo de capacidades creativas
- Prácticas de fórmulas de improvisación melódica en estilos, en grupo o a solo, desde los recursos adquiridos: Pulso, Ritmo, Armonía, Conducción, Dirección melódica, Forma.
- Prácticas de fórmulas de armonización y acompañamiento a melodías.
Prácticas de improvisación de solos completos melódicos (sobre la estructura completa de un tema o pieza).
- Prácticas de improvisación de acompañamientos completos a temas, de forma individual y en grupo.

- Prácticas de improvisación de acompañamientos con la mano izquierda, acompañando a la improvisación melódica de la mano derecha.
- Prácticas de improvisación en grupo, alternancia de solos y diálogos, realización de acompañamientos asumiendo el rol necesario desde las propias exigencias musicales.
- Escucha activa de ejemplos en la improvisación de diferentes versiones de stándars y/o temas interpretados por grupos y solistas de prestigio, en los estilos clásicos y modernos (jazz, flamenco, pop, etc.).

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación es continua, desglosada la ponderación en los siguientes sistemas de evaluación. Se definen dos sistemas, atendiendo a la asistencia:

1) Si la asistencia supera el 80%, permitiendo por ello la evaluación continua (ordinaria), el sistema de evaluación consistirá en:

- Prácticas durante el periodo lectivo, 40%: Las prácticas se han detallado previamente, en el apartado anterior (nº 5).

- Concierto final de curso, 60%: Se realizará una improvisación, en estilo clásico o tradicional popular (Jazz, Flamenco, Latino, etc.,) a partir de un estándar a elección. Esta actividad podrá tener carácter de Jam-session, donde el resto de pianistas podrán participar de forma voluntaria con un solo improvisado durante la improvisación que se esté interpretando.

2) Si la asistencia no supera el 80%, no permitiendo la evaluación continua (ordinaria), el sistema de evaluación consistirá en:

- Examen final, 100%: Constará de dos ejercicios, una improvisación donde se acompañará en estilo clásico a una melodía dada, y otra improvisación a partir de un estándar dado en un estilo tradicional popular (Jazz, Flamenco, Latino, etc.). Ambos ejercicios contarán con un tiempo total máximo de preparación de 20 minutos.

En caso de no superación de la primera convocatoria, en siguientes convocatorias se evaluará mediante un examen con análogos ejercicios a los que se incluyen en el examen de la primera convocatoria.

7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para la calificación, se evaluarán los desarrollos de las siguientes capacidades y destrezas:

- Oído interno polifónico y de memorización.
- Lectura e interiorización del cifrado y melodía.
- Creatividad armónico-rítmica de acompañamiento.
- Improvisación en diferentes estilos.
- Rol de solo y de acompañante.
- Auto-acompañamiento.

Para una calificación apta, se debe demostrar habilidad suficiente en resolver un esquema armónico-formal coherente en cualquier estilo demandado, descifrando los acordes con adecuada conducción de voces y de bajo, tanto acompañando de forma improvisada a una melodía dada o en la improvisación sobre un estándar. Dicho esquema armónico debe, además, presentar una armonía enriquecida (notas añadidas, séptimas, sustitución de dominantes) y fórmulas rítmicas de cierta originalidad. Tanto si se acompaña como si se improvisa a solo se deben resolver estas habilidades de forma breve, no empleando un

tiempo dilatado. Por otra parte, la adaptación en el rol de acompañante también debe valorarse. La calificación se optimizará en la medida que estas habilidades prosperen, valorándose especialmente el acompañamiento improvisado y adecuadamente conducido y enriquecido con la mano izquierda a la improvisación llevada a cabo en la derecha.

8. RECURSOS Y MATERIALES

Materiales didácticos:
Manuales de estudio del aula, compendios de estándares de jazz y otros estilos modernos, partituras pianísticas, de cámara, de acompañamiento y de orquesta, guías de cifrados.

Recursos de Aula:
Instrumentos musicales y sistemas de vídeo/audio para poder desarrollar y optimizar las prácticas en la improvisación tanto individual como grupal:
4 Pianos, Teclado (Órgano) eléctrico, Amplificadores, Batería, otros instrumentos acompañantes, ordenador, monitor, sistema de audio.

9. BIBLIOGRAFÍA

Improvisación Jazz
Alldis, D.: *A Classical Aproach to Jazz Piano Improvisation.* Hal Leonard. Milwaukee (WI), 2003.
Baker, D: *Jazz Improvisation. A Comprehensive Method for All Musicians.* Alfred Music Pub. New York, 1988.
Berkman, D.: *The Jazz Harmony Book.* Sher Music. Petaluma (CA), 2013.
Coker, J.: *Improvising Jazz.* Simon & Schuster. New York, 1964
Haerle, D.: *Jazz Improvisation for keyboard players,* 3 volúmenes. Alfred Music Pub. New York, 1978.
Iturralde, P.: *324 Escalas para la Improvisación del Jazz.* Ópera Tres. Madrid, 1990.
Levine, M.: *El Libro del Jazz Piano.* Sher Music Company. Petaluma (CA), 2005.
Levine, M.: *How to Voice Standards at the Piano: The Menu.* Faber Music. London, 2015.
Reinoso, N.: *Jazz: Estudios Técnicos de Improvisación. .* Alfred Music Pub. New York, 1998.
Ricker, R.: *Pentatonic Scales for Jazz Improvisation.* Alfred Music Pub. New York, 1976.

Recopilaciones Standars Jazz y otros estilos
New Real Book 1, 2 y 3. Sher Music Co.
Latin Real Book. Sher Music Co.
Flamenco Improvisation. Sher Music Co.

Acompañamiento al Piano (Improvisación)
Abelein, R., Tenni, J.: *Keyboard Accompaniment and Improvisation. A Handbook of Practical Piano Skills.* Helbling. Innsbruck, 2016.
Tobin, J. R. : *How to Improvise Piano Accompaniments*. Oxford Univ. Press. Oxford, 1978.