

Curso 2022-2023

Dirección General de Universidades y
Enseñanzas Artísticas Superiores
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES,
CIENCIA Y PORTAVOCÍA

Real Conservatorio Superior de Música

RCSMM
REAL CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID

Centro público

GUÍA DOCENTE DE: Improvisación aplicada al acompañamiento pianístico

Máster en Enseñanzas Artísticas
Pianista acompañante y Repertorista

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 de mayo de 2022

TITULACIÓN: Máster en Enseñanzas Artísticas de Pianista Acompañante y Repertorista

ASIGNATURA: Improvisación aplicada al Acompañamiento pianístico

1. IDENTIFICADORES DE LA ASIGNATURA

Tipo¹	Formación básica obligatoria	
Carácter²	Clases de enseñanza instrumental colectiva	
Especialidad/itinerario/instrumento	Improvisación y Acompañamiento / Piano	
Materia	Improvisación y Acompañamiento	
Periodo de impartición	Anual	
Número de créditos	4 ECTS	
Número de horas	Totales: 120	Presenciales: 32
Departamento	Improvisación y Piano Complementario	
Prelación/ requisitos previos	Sin requisitos previos	
Idioma/s en los que se imparte	Español	

2. PROFESOR RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Guijarro Pérez, Álvaro	alvaroguijarro@hotmail.com

3. RELACIÓN DE PROFESORES QUE IMPARTEN DOCENCIA

Apellidos y nombre	Correo electrónico
Guijarro Pérez, Álvaro	alvaroguijarro@hotmail.com

4. COMPETENCIAS

Competencias transversales
CT1 Participar activamente en la consecución de una meta común subordinando los intereses personales a los objetivos en equipo (desarrollo de la habilidad de trabajo en equipo).
CT2 Ser capaz de adaptarse y avenirse a los cambios, modificando, si fuese necesario, su propia conducta para alcanzar determinados objetivos, nueva información o cambios del medio, ya sean del entorno exterior o de los requerimientos del trabajo en sí (desarrollo de la capacidad de adaptabilidad al cambio).
CT3 Buscar y compartir información útil para la resolución de situaciones (desarrollo de la capacidad del aprendizaje continuo).
CT4 Comprender e interpretar las relaciones en la organización de trabajo que hacen necesario un conocimiento profundo de su funcionamiento y estructura (desarrollo de la capacidad de compromiso y comprensión de la organización).

1. Formación básica, obligatoria u optativa.

2. Carácter de la asignatura en función de las enseñanzas:

Máster en Enseñanzas Artísticas

- Clases de enseñanza no instrumental
- Clases de enseñanza colectiva
- Clases de enseñanza instrumental individual.

CT5 Ser capaz de emprender acciones, crear oportunidades y mejorar resultados sin necesidad de un requerimiento externo que lo empuje (desarrollo de la capacidad de iniciativa).

CT6 Alertar al grupo de la necesidad de cambios específicos en la manera de hacer las cosas (desarrollo de la capacidad de gestión).

CT7 Determinar eficazmente las metas y prioridades de un proyecto estipulando la acción, los plazos y los recursos requeridos (desarrollo de la capacidad de organización y planificación).

Competencias generales

CG1 Demostrar, en un contexto artístico altamente especializado, conocimientos teóricos y prácticos avanzados y una comprensión detallada y fundamentada de métodos de trabajo en el área del acompañamiento pianístico.

CG2 Saber afrontar tareas complejas vinculadas a la especialidad en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, aplicando sus conocimientos científicos y artísticos, desarrollando habilidades de trabajo interdisciplinar, haciendo aportaciones creativas y originales en distintos campos del acompañamiento pianístico, incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores como profesionales altamente especializados.

CG4 Ser capaces de predecir y controlar la evolución de situaciones artísticas complejas mediante el desarrollo de nuevos e innovadores métodos de trabajo adaptados a las actividades del acompañamiento pianístico.

CG6 Llevar a cabo un continuo aprendizaje interdisciplinar, mejorando los propios conocimientos, destrezas y habilidades, y comunicar resultados y conclusiones fundamentadas de las investigaciones e innovaciones más avanzadas a un público especializado o no, de modo un modo claro y sin ambigüedades.

CG7 Poseer la autonomía suficiente para aprender de forma independiente, integrando dicho aprendizaje en sus esquemas de conocimiento, y participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas y artísticas en contextos interdisciplinares dentro del acompañamiento pianístico (canto, danza, teatro, etcétera).

Competencias específicas

CE1 Saber ocupar la improvisación (creatividad espontánea) como medio de expresión.

CE2 Dominar la improvisación a partir de aquellos recursos, elementos y estructuras musicales, derivados de: 1) el análisis armónico, formal, melódico, rítmico, tímbrico; 2) el análisis en el perfil adaptado a los lenguajes del siglo XX y/o contemporáneos; 3) el análisis enfocado a la música popular, moderna y tradicional.

CE3 Aplicación de la Improvisación a la práctica del Acompañamiento y de la Repentización.

CE4 Ser competente improvisando al piano en contextos de acompañamiento vocal, instrumental, de danza, y de agrupaciones, aplicando las herramientas y conocimientos teóricos aprendidos.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De CE 1 - Utilizar la Improvisación (creatividad espontánea) como medio de expresión.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Optimiza la capacidad auditiva polifónica, receptiva e interna.
- Enriquece la capacidad de interpretar.
- Desarrolla las facultades de creatividad premeditada y espontánea (Improvisación).

De CE 2.1 - Realizar improvisaciones utilizando recursos, elementos y estructuras musicales, derivados del análisis armónico, formal, melódico, rítmico y tímbrico.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Realiza improvisaciones aplicando los nuevos elementos adquiridos.
- Emplea adecuadamente la herramienta analítica.
- Aplica en las creaciones desde criterios musicales las diferentes clases de recursos.

De CE 2.2 - Obtener del análisis de los diferentes lenguajes musicales históricos (clásicos) y actuales, herramientas para la improvisación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Adquiere riqueza de recursos derivados del lenguaje musical (clásico) dirigidos a la Improvisación.
- Utiliza la herramienta analítica para la comprensión e interiorización de los lenguajes musicales históricos clásicos y actuales.
- Emplea recursos de estilo tanto en la creación solística como acompañante.
- Conoce procedimentalmente y domina los diferentes estilos musicales clásicos.

De CE 2.3 - Improvisar teniendo en cuenta el análisis enfocado a la música popular, moderna y tradicional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Adquiere riqueza de recursos derivados del lenguaje musical de tradición (no clásica) dirigidos a la Improvisación.
- Utiliza la herramienta analítica para la comprensión e interiorización de los lenguajes musicales de tradición y populares.
- Emplea recursos de estilo tanto en la creación solística como acompañante.
- Conoce procedimentalmente y domina los diferentes estilos musicales populares o de tradición oral.

De CE 3 - Aplicar la Improvisación a la práctica del Acompañamiento y de la Repentización.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Perfecciona la técnica de acompañamiento al piano, ligado tanto a la Improvisación como al Acompañamiento a líneas melódicas.
- Progresa en la lectura desde la enriquecida práctica de los recursos adquiridos.

De CE 4 - Acompañar a diversos instrumentos o grupos y/o voz, en estilos tradicionales diferentes.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Domina el rol de acción individual y de acción grupal en cualquier estilo.

6. CONTENIDOS

Bloque temático	Tema/repertorio
CONTENIDOS PREPARATORIOS	<u>De Lenguaje</u> 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.

CONTENIDOS DIDÁCTICOS	<u>De Recursos</u> Procesos generativos, leyes y estrategias de estilo.
	<u>De Estilo</u> Procedimientos compositivos, de desarrollo, de progresión. Evolución de los parámetros del estilo, en su expresión clásica, y de tradición popular (jazz, flamenco, etc.).
	<u>De Comprensión y Síntesis</u> Prácticas desde los recursos: - Improvisación de estructuras (rítmicas, armónicas, melódicas). - Improvisación de formas.
	<u>De Creación (Improvisación)</u> 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, actuales, y para la práctica de Danza. - Improvisación de fórmulas de acompañamientos, en estilos clásicos y de tradición popular (música moderna/ tradicional), a la música vocal y a la Danza. - La Improvisación ornamental: el Cifrado barroco y principios de ornamentación. - Improvisación individual. - Improvisación en grupo. - Improvisación como acompañante a melodías, en forma variación evolutiva y de desarrollo, en cualquier estilo.
	Concierto Final de Curso Realización de una improvisación, en estilos clásicos, o de tradición popular/moderna (Jazz, Flamenco, Latino, etc.), o para la clase de Danza, acompañando a una melodía dada o improvisada, o a partir de un estándar, tema o canción tradicional a elección. Los acompañamientos a realizar serán en diferentes estilos para la melodía dada, y apropiadas al estilo que el estándar, tema o canción requiere.

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

Tipo de actividad	Total horas
Actividades teóricas	a: 6 horas
Actividades prácticas	a: 26 horas
Realización de pruebas	a: 4 horas
Horas de trabajo del estudiante	b: 84 horas
Total de horas de trabajo del estudiante	a + b = 120 horas

8. METODOLOGÍA

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

	<ul style="list-style-type: none"> - 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 acompañamientos completos a temas, de forma individual y en grupo. - Prácticas de improvisación de Solos completos melódicos (sobre la estructura completa de un tema o pieza). <p>Otras actividades formativas de carácter obligatorio</p> <ul style="list-style-type: none"> - Concierto final de curso (contenidos descritos en el apartado 6).
--	--

9. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

9.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	<ul style="list-style-type: none"> - Actividad lectiva (clases) relacionada con la enseñanza de armonía, cifrados y análisis.
Actividades prácticas	<ul style="list-style-type: none"> - Improvisación de acompañamientos completos a temas dados, de forma individual y en grupo, en diferentes estilos. - Improvisación de Solos melódicos en diferentes estilos. <p><i>Concierto final de curso</i> Especificaciones descritas en el apartado 6.</p>

9.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Actividades teóricas	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluar la capacidad de síntesis en la creación a partir del aprendizaje de los recursos de los lenguajes y estilos, para su expresión en los campos de la Improvisación y el Acompañamiento.
Actividades prácticas	<p>Evaluar las capacidades de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oído interno polifónico y de memorización. - Lectura e interiorización del cifrado y melodía. - Improvisación armónico-rítmica de acompañamiento. - Adaptación a diferentes lenguajes, creación en distintos estilos. - Rol de solo y de acompañante. - Auto-acompañamiento.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación es continua. La asistencia a las actividades programadas es obligatoria. Esto supone que, para poder realizar esta evaluación continua, el alumno tendrá que asistir, al menos, al 80% de dichas actividades. Se realizará el registro de asistencia.

Cuando no se cumplan estos requisitos el alumno perderá su derecho a una evaluación continua. Esto no supone la pérdida del derecho a una evaluación final. En la convocatoria ordinaria el alumno será evaluado con los instrumentos establecidos para la pérdida de la evaluación continua. En el caso de suspender tendrá derecho a la convocatoria extraordinaria en las mismas condiciones que el resto de los alumnos.

La calificación final de la asignatura se expresará numéricamente de 0 a 10, con un decimal,

según se establece en el artículo 7 del Decreto 36/2010, de 2 de junio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores de Música en la Comunidad de Madrid.

Esta calificación final, como la ponderación de cada aspecto que conforman dicha nota se establece en los apartados correspondientes.

Tal como se especifica en las *Instrucciones de la Dirección General de Universidades e Investigación, de 14 de mayo de 2019 para los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas*, de la Comunidad de Madrid: “La mención de *Matrícula de Honor* podrá ser otorgada a quienes hayan obtenido una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% de los matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, salvo que el número sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola *Matrícula de Honor*” (p. 6.3 e).

Entre los alumnos que cumplan los requisitos y deseen optar a la matrícula de honor se realizará el siguiente procedimiento:

En caso de que el número de candidatos a matrícula de honor exceda a lo expuesto en la normativa, se realizará una **prueba práctica** consistente en una improvisación melódica acompañada sobre un patrón a elegir entre un Standard, tema, canción, melodía, o estructuras-tipo para Danza, propuestos por el profesor.

En los casos de Standard, Tema o Canción tradicional, el estilo de la improvisación acompañada debe adaptarse al estilo requerido. En el caso de las estructuras-tipo para Danza, el estilo será libre pero siempre sujeto a los requerimientos musicales del ejercicio de Danza. En el caso de la Melodía, se improvisarán acompañamientos en diferentes estilos a modo de variaciones.

Tiempo de preparación: 10 minutos sin instrumento.

9.3.1 Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Prácticas durante el periodo lectivo	80%
Concierto final de curso	20%
Total	100%

9.3.2. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación con pérdida de evaluación continua

Instrumentos	Ponderación
Examen final de curso Mismo formato que el Concierto final de curso	100%
Total	100%

9.3.3. Ponderación de instrumentos de evaluación para la evaluación extraordinaria

Instrumentos	Ponderación
Examen Mismo formato que el Concierto final de curso	100%
Total	100%

9.3.4. Ponderación para la evaluación de estudiantes con discapacidad

Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes tipos de discapacidad

Instrumentos	Ponderación
Prueba específica adaptada a cada tipo de discapacidad, que debe incluir los mismos contenidos que el Concierto final de curso.	100%
Total	100%

10. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Materiales didácticos:

Manuales de estudio del aula, partituras pianísticas, de cámara, de acompañamiento instrumental-vocal, reducciones acompañantes y de orquesta, guías de cifrados, y compendios de estándares de jazz y otros estilos modernos,

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.
- Vídeos y Audios de Internet.
- Plataforma Teams u otras.
- Backing Tracks de Youtube u otras plataformas, o cualquier aplicación disponible para dispositivos electrónicos.

10.1. Bibliografía general

Acompañamiento al Piano (Improvisación)

- Abelein, R., Tenni, J.: *Keyboard Accompaniment and Improvisation. A Handbook of Practical Piano Skills*. Helbling. Innsbruck, 2016.
- Frosi, S.: *The improvisation of structured keyboard accompaniments for the ballet class*. TFG, Edith Cowan University. Perth (Australia), 2011.
- Tobin, J. R.: *How to Improvise Piano Accompaniments*. Oxford Univ. Press. Oxford, 1978.
- Vaganova, A.: *Basic Principles of Classical Ballet: Russian Ballet Technique*. Capítulo: "Sample Lesson with Musical Accompaniment" (Pag. 140). Dover Pub. New York, 1969.

Improvisación Jazz

- Alldis, D.: *A Classical Approach 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 Standards 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.