

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Improvisación I	
CURSO ACADÉMICO: 2022/2023	MATERIA: Obligatoria
ESPECIALIDAD: Interpretación, Pedagogía, Composición y Musicología	TIPO: Formación instrumental complementaria
RATIO: 5	CURSO: 1º y 2º
CRÉDITOS ECTS: 4	HORARIO LECTIVO SEMANAL: 1.5
WEB / BLOG: https://drive.google.com/drive/folders/14LpgyWJEGR1k8RGBj5P_cNI3f3Nt53M?usp=sharing	

EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Composición-Improvisación y acompañamiento
PROFESORADO: Juan Cazcarra Mateo

DESCRIPTOR

La improvisación como medio de aprendizaje, expresión y desarrollo de la creatividad musical. Teoría y práctica sobre los procesos improvisatorios en diferentes periodos históricos y estilísticos. Improvisación a partir de elementos musicales (estructuras armónico-formales, melódicas, rítmicas...) o extramusicales (textos, imágenes, etc.).

CONTEXTUALIZACIÓN

BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE:

Formación instrumental complementaria.

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Materia obligatoria de especialidad.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL:

Refuerza la comprensión musical, la escucha activa, la interacción con otros músicos y potencia la creatividad.

PRERREQUISITOS

RECOMENDACIONES SOBRE LOS CONOCIMIENTOS PREVIOS:

Conocimiento y dominio de escalas, modos y acordes. Comprensión de la armonía dentro del sistema tonal funcional. Conocimientos básicos sobre el fraseo y la forma musical.

CONDICIONES DE ACCESO:

Estar matriculado en la asignatura.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

Improvisar de manera comprensiva con el propio instrumento sobre estructuras armónico-formales, melódicas o rítmicas dadas progresivamente más complejas.
Controlar progresivamente los aspectos relativos al ritmo, a la melodía y a la duración de las frases musicales en la improvisación.
Potenciar la capacidad de discriminación auditiva y de análisis.
Afianzar los conocimientos sobre armonía y utilizarlos de manera correcta e inmediata durante la improvisación.
Disponer de las herramientas musicales suficientes para improvisar en diferentes estilos.

Desarrollar la creatividad musical, la versatilidad y la espontaneidad con el propio instrumento
Fomentar las habilidades de escucha grupal y de coordinación con otros intérpretes, por medio de la improvisación.

COMPETENCIAS GENERALES:

G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8,
G9, G11, G13, G17, G21, G22,
G23, G24, G25, G26.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:

T2, T4, T6, T7, T8, T12, T13, T15,
T16, T17.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

EC1, EC2, EC3, EC4, EC5, EC6,
EC7, EC11, E11, E12, E13, E14, E5,
E17, EM1, EM2, EM3

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio práctico de elementos armónicos y formales.
Capacidad de improvisar en distintos estilos.

CONTENIDOS

Improvisación individual y grupal sobre el propio instrumento.
Profundización en los diferentes sistemas de cifrado armónico: "cifrado americano", funcional y de grados.
Profundización en la creación e improvisación sobre estructuras armónicas.
Creación de estructuras armónicas propias.
Profundización en la improvisación motivica, tanto rítmica como melódica.
Profundización en la improvisación sobre estereotipos formales binarios y ternarios.
Profundización en la improvisación modal. Uso y conocimiento de lenguajes modales del siglo XX.
Profundización sobre el intercambio modal y el uso de dominantes secundarias.
Conocimiento y uso estilístico de lenguajes de los periodos renacentista, barroco y clásico.
Aplicación de la improvisación a lenguajes extramusicales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

METODOLOGÍA:

La metodología será eminentemente práctica y participativa, buscando la participación individual y colectiva del grupo, favoreciendo la escucha crítica y la comprensión significativa de todos los conceptos explicados y trabajados en el aula. La clase se desarrollará de la siguiente manera.
Ejercicios armónicos sobre el círculo de quintas.
Análisis armónico previo de cada nuevo material sobre el que se vaya a improvisar.
Improvisación individual y en grupo. Propuestas de preguntas y respuestas formales.
Escucha colectiva activa de improvisaciones. Análisis de dichas improvisaciones.
Ruedas de improvisación individuales y grupales.
Realización de ejercicios individuales que incluyan los elementos trabajados en el aula.

TIPOS DE ACTIVIDADES:

Se recomienda consultar en enlace web, donde se encuentra el itinerario de trabajo de cada una de las sesiones.
Expongo una serie de ejercicios a continuación:
Ejercicios de calentamiento; círculos de quintas, en arpeggios (ascendente, descendente, quebrado...) y también en escalas. (desde 3ª, desde 5ª...). Sobre acordes mayores, menores, con 7ª de dominante, disminuidos y aumentados, en ambos sentidos del círculo de quintas. Ejercicios combinando distintas especies de acorde.
Análisis de fragmentos u obras de interés, con el fin de obtener información sobre estilo, forma, armonía y creación melódica.
Creación de estructuras armónicas que incluyan elementos cada vez más complejos e improvisación sobre dichas estructuras.
Aplicación de elementos simples como generadores de ideas complejas; motivos rítmicos y melódicos.
Uso de dichos elementos para construir una frase armónica y melódicamente coherente.
Ejercicios de escucha e imitación con los compañeros. Creación de fragmentos musicales que incluyan los elementos trabajados en clase

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Improvisar sobre fragmentos cortos, con coherencia y fluidez.
Demostrar un buen grado de control en la creación e improvisación de estructuras armónicas.

Demostrar un buen grado de control en la improvisación sobre la improvisación motivica.
 Demostrar un buen grado de control en la improvisación sobre estereotipos formales binarios y ternarios.
 Demostrar un buen grado de control en la improvisación sobre estilos musicales diversos. Siglos XIX y 1º mitad XX.
 Demostrar un buen grado de control en la improvisación sobre el ritmo.
 Demostrar un buen grado de control en la improvisación libre.
 Demostrar conocimiento y uso de lenguajes armónicos románticos y 1º mitad siglo XX.
 Demostrar aplicación de la improvisación a lenguajes extramusicales; cine y danza.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

1. Registro del profesor mediante la observación de los resultados del aprendizaje del alumno/a, así como de la realización de las tareas propuestas durante el curso y del nivel de participación en clase.
2. Realización y entrega de ejercicios por bloques temáticos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

- La calificación final (100 %), será la suma ponderada de la calificación obtenida mediante la observación en clase a través del registro del profesor (60 %) y de la calificación obtenida a lo largo de los controles que se realicen a lo largo del curso (40 %).
- La calificación del primer cuatrimestre se obtendrá mediante el mismo proceso con los registros obtenidos durante los 4 primeros meses del curso. La evaluación positiva del primer cuatrimestre no supondrá, en ningún caso, tener aprobada la mitad de la asignatura.

CRITERIOS MÍNIMOS PARA LA EVALUACIÓN POSITIVA:

- Improvisar sobre fragmentos cortos, con coherencia y fluidez.
- Demostrar suficiencia y fluidez en la improvisación sobre la creación e improvisación de estructuras armónicas.
- Demostrar suficiencia y fluidez en la improvisación sobre la improvisación motivica.
- Demostrar suficiencia y fluidez en la improvisación sobre los estereotipos formales binarios y ternarios.
- Demostrar suficiencia y fluidez en la improvisación sobre estilos musicales diversos. Siglos XVI, XVII y XVIII
- Demostrar suficiencia y fluidez en la improvisación sobre el ritmo.
- Demostrar suficiencia y fluidez en la improvisación libre.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA:

Entrega y realización de ejercicios realizados durante el curso.

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:

Aquellos alumnos que utilicen la convocatoria extraordinaria realizarán un examen con tribunal con todo el contenido del curso, en el que la nota del examen será el 100% de la nota del curso

RECURSOS

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA, BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA, REPERTORIO Y RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS:

- Hemsey de Gaínza, V. La improvisación musical. Buenos Aires. Ricordi.
 Molina, Emilio. La improvisación musical. Real Musical. Madrid.
 Lamberti, D. Improvisación. Escalas y arpeggios. Buenos Aires. Ricordi.
 Donald Jay Grout, Claude V. Palisca (traducción de León Mames). Historia de la música occidental. 2004. vol. 1 Madrid. Alianza Editorial. (ISBN 978-84-206-6491-0 84-206-6491-X).
 (fr) Dictionnaire de la musique. "Passamezzo". 2005, p. 763. Paris. Larousse. (ISBN 2-03-505545-8, OCLC896013420).
 Marc Vignal.
 (en) International Encyclopedia of Dance. "Passo e mezzo". 1998, vol. 5, p. 110. New York. Oxford University Press.
 (en) The New Oxford Companion to Music, t. II: L a Z, 1983, pp. 425-426. Oxford University Press (ISBN 0193113163, 9780193113169). Peter Gammond y Denis Arnold.
 (en) The New Grove Dictionary of Music and Musicians. "Ruggiero". 2001. 2ª ed. Londres. Macmillan. (ISBN 9780195170672). Giuseppe Gerbino y Alexander Silbiger.
 Manfred Bukofzer (trad. del inglés por Clara Janés, José María Martín Triana). La Música en la época Barroca: De Monteverdi a Bach [« Music in the baroque era »]. 2002 (1ª ed. 1947) Alianza Editorial. (ISBN 8420664685, 9788430664682).
 William Shakespeare (trad. Manuel Ángel Conejero), Noche de reyes, o, Como queráis, Madrid, Cátedra, 1991. 464p (ISBN 8437609917, 9788437609911)
 Lamberti, D. Patrones rítmicos. Buenos Aires. Ricordi.
 Crook, H. How to improvise. Berklee. Advance Music. Análisis del estilo musical. Labor. J la Rue.
 ABRAMSOM, Robert M. (1980). Dalcroze-Based Improvisations. Music Educators Journal. 1(80), 62-68.
 BAILEY, Derek (1980). Improvisation: its nature and practice in music. Ashbourne, Moorland: Publishing Company.

EINSTEIN, Alfred (1991)) (1ª ed. 1986). La Música en la Época Romántica. Madrid: Alianza Música. (e. o.: 1947) Music in the Romantic Era. Nueva York: W.W. Norton & Company.

HINDEMITH, Paul. (1972) Adiestramiento elemental para músicos. Trad. Aguirre, E. Buenos Aires: Ricordi Americana. Lamberti, D. Patrones rítmicos. Buenos Aires. Ricordi.

Crook, H. How to improvise. Berklee. Advance Music. Análisis del estilo musical. Labor. J la Rue.

ABRAMSOM, Robert M. (1980). Dalcroze-Based Improvisations. Music Educators Journal. 1(80), 62-68.

BAILEY, Derek (1980). Improvisation: its nature and practice in music. Ashbourne, Moorland: Publishing Company.

EINSTEIN, Alfred (1991)) (1ª ed. 1986). La Música en la Época Romántica. Madrid: Alianza Música. (e. o.: 1947) Music in the Romantic Era. Nueva York: W.W. Norton & Company.

HINDEMITH, Paul. (1972) Adiestramiento elemental para músicos. Trad. Aguirre, E. Buenos Aires: Ricordi Americana.