

GUÍA DOCENTE

ASIGNATURA: Improvisación II

CURSO ACADÉMICO: 2024/2025 **MATERIA:** Obligatoria

ESPECIALIDAD: Interpretación, Pedagogía, Composición y Musicología **TIPO:** Formación instrumental complementaria

RATIO: 5 **CURSO:** 2º y 3º **CRÉDITOS ECTS:** 4 **HORARIO LECTIVO SEMANAL:** 1.5

WEB / BLOG: https://drive.google.com/drive/folders/14LpgyWJEGR1k8RGBj5P_cCNI3f3Nt53M?usp=sharing

EQUIPO DOCENTE

DEPARTAMENTO: Composición-Improvisación y acompañamiento

PROFESORADO: Juan Cazcarra Mateo, Joaquín Taboada

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:

Atención a la diversidad: Con el fin de promover la accesibilidad y la atención a la diversidad, y en cumplimiento de la Disposición adicional primera del REAL DECRETO 631/2010, de 14 de mayo, y asimismo de la de la ORDEN FORAL 34/2014, de 24 de abril, en el caso de que un/a alumno/a con discapacidad reconocida curse esta asignatura, se adoptarán las medidas oportunas para su adaptación a las necesidades educativas detectadas, respetando, en todo caso, el desarrollo de las competencias previstas.

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, EI1, EI2, EI3, EI4, E5, EI7, 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 Romántico, nacionalista e impresionista.

Aplicación de la improvisación a lenguajes extramusicales.

SECUENCIA DE CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN:

Primer cuatrimestre: estructuras armónicas de 8 y 16 cc, que incluyan el uso de los grados naturales de la tonalidad, dominantes secundarias y acordes de 6ª Aumentada (alemana, francesa, italiana y suiza). Recursos estilísticos del periodo romántico; estructuras formales, modelos de modulación, modelos de fraseo...

Segundo cuatrimestre: secuencias armónicas de 32 compases, que incluyan estructuras II-V-I, intercambios modales y acorde de napolitana. Recursos estilísticos del tardoromanticismo, nacionalismo e impresionismo; análisis, extracción y aplicación en distintos contextos. Elaboración de arreglos grupales

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

ACTIVIDADES CONJUNTAS CON OTROS DEPARTAMENTOS QUE AFECTEN A VARIAS ESPECIALIDADES O ASIGNATURAS

Existen una serie de actividades, que, sin trabajar de modo directo con otros departamentos, resultan en un refuerzo de cara a los contenidos que se van a trabajar. En improvisación se trabaja la educación auditiva y se dan recursos acordes a la programación de composición aplicada.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Se propone al alumnado la implicación en proyectos musicales en los que esté incluida la improvisación y la creación musical. Se realiza un concierto a final de curso en el que todo el alumnado de improvisación II participa.

EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Improvisar sobre secuencias armónicas de mínimo 8cc, 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 motivada.
- 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 motivada.
- 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 XIX y XX
- 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.

REPERTORIO, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

El repertorio que se analiza y trabaja en Improvisación II puede consultarse en la web mencionada al inicio del documento.

En cuanto a materiales y recursos didácticos, el docente hace uso de:

Pizarra grande
 Pantalla con equipo de sonido
 Piano
 Pedal de loops
 Ordenador con un mínimo de 4GB de RAM
 Tarjeta de sonido, cables, micro, pie de micro y un DAW
 Amplificador.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: La programación de cada curso académico se actualiza teniendo en cuenta las conclusiones de la Memoria del curso anterior.
 Siendo semanal el trabajo realizado por cada alumno, se ajustará paulatinamente la programación al trabajo desarrollado durante el curso en cada aula, siempre con el objetivo de superar las competencias y resultados del aprendizaje señalados. De esta manera, la programación es evaluada y actualizada de manera periódica, como quedará reflejado en la nueva Memoria final del curso.
 La programación ha incorporado los ajustes y mejoras derivados de la memoria final del curso pasado.

La programación ha sido elaborada siguiendo las directrices didácticas de la CCP.
La programación se ha comunicado al alumnado en los aspectos previstos por la normativa.