

1-DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

Especialitat	Interpretació	
Denominació i caràcter de la matèria	Formació instrumental complementària	Matèria obligatòria
Crèdits	3 ECTS semestrals	
Seqüenciació temporal	Semestre II, IV, VI i VIII	
% d'hores lectives	32% presencials per semestre	68% treball autònom per semestre
Assignatura	Improvissació I a IV	
Requisits	No se'n necessiten per Improvissació I. Per cursar els altres, s'hauran d'haver superat els anteriors.	

2-PROPOSTA DOCENT

L'assignatura d'Improvissació està dissenyada perquè els alumnes aprofundeixin en les diferents tècniques d'improvissació que s'emmarquen dins els àmbits de músiques urbanes, noves tendències i rock.

Què és improvisar? No és només l'habilitat de poder fer un solo, sinó també com interactuem els músics quan acompanyem al solista, proposant camins per fer més interessant el solo del músic que l'està fent en aquell moment.

COMPETÈNCIES

Específiques d'Interpretació

CEEI-2 Construir una idea interpretativa coherent i pròpia.

CEEI-4 Expressar-se musicalment amb el seu instrument de manera fonamentada en el coneixement i domini de la tècnica instrumental i corporal, així com en les característiques acústiques, organològiques i en les possibles variants estilístiques.

CEEI-5 Comunicar com intèrpret, les estructures, idees i materials musicals amb cert rigor.

CEEI-6 Argumentar i expressar verbalment els seus punts de vista sobre la interpretació, així com respondre al repte que suposa facilitar la comprensió de l'obra musical.

CEEI-8 Assumir adequadament les diferents funcions subordinades, participatives o de lideratge que poden sorgir en un projecte musical col·lectiu.

Generals

CG-3 Produir i interpretar correctament la notació gràfica de textos musicals de tot tipus.

CG-4 Reconèixer materials musicals gràcies al desenvolupament de la capacitat auditiva i saber aplicar aquesta capacitat a la seva pràctica professional.

CG-8 Aplicar els mètodes de treball més apropiats per superar els reptes que se li presentin en el terreny de l'estudi personal i en la pràctica musical col·lectiva.

CG-10 Argumentar i expressar verbalment punts de vista sobre conceptes musicals diversos.
CG-11 Estar familiaritzat amb un repertori ampli i actualitzat, centrat en la seva especialitat però obert a d'altres tradicions. Reconèixer els trets estilístics que caracteritzen aquest repertori i poder descriure'ls de forma clara.

CG-21 Crear i donar forma als seus propis conceptes artístics, havent desenvolupat la capacitat d'expressar-se a través d'ells a partir de tècniques i recursos assimilats.

CG-22 Disposar de recursos musicals amplis i diversos per poder crear o adaptar peces musicals així com improvisar en diferents contextos a partir del coneixement d'estils, formats, tècniques, tendències i llenguatges diversos.

CG-23 Valorar la creació musical com l'acció de donar forma sonora a un pensament estructural ric i complex.

CG-28 Dominar amb cert criteri les noves tecnologies com a mitjà per la interpretació, la composició i l'educació.

Transversals

CT-7 Utilitzar les habilitats comunicatives i la crítica constructiva en el treball en equip.

CT-8 Desenvolupar raonadament i crítica idees i arguments.

CT-13 Buscar l'excel·lència i la qualitat en la seva activitat professional.

RESULTATS D'APRENTATGE

1. Disposar de la improvisació com a mitjà d'expressió de gran valor en situacions musicals diverses.
2. Disposar de l'agilitat necessària per fer ús dels patrons improvisatoris més adequats a cada situació.
3. Relacionar els coneixements harmònics, formals i estètics, per tal de confeccionar el material melòdic a usar en les improvisacions.
4. Desenvolupar la versatilitat i l'espontaneïtat sobre l'instrument així com les habilitats de coordinació amb altres intèrprets, per mitjà de la improvisació.
5. Ser capaç d'assumir el paper solista o d'acompanyant a desenvolupar en la formació instrumental i reconèixer-ne els elements.
6. Poder aplicar els elements principals de l'harmonia a la pràctica de l'acompanyament i de la improvisació en contextos grupals.

CONTINGUTS

Improvisació I

- Modes diatònics: centre tonal i sobre arrel.
- Pentatòniques 2 octaves ascendents i descendents en 12 tons. (velocitat assolir blanca=120).
- Blues en diferents tons i en diferents compassos, 4/4, 3/4, 2/4.
- Transcripció (tots els instruments) de temes (3 ó 4 depenent del nivell de dificultat del repertori).
- Interpretació d'aquests temes i treball de solo i el seu acompanyament sobre aquest repertori seguint criteris d'imitació del tema transcrit, i creativitat (la nostra interpretació dins l'estil que estem treballant).
- Models de referència per a transcriure:
 - Light My Fire, Medeski, Scofield, Martin & Wood
 - Wayfaring Stranger, John Scofield (Country for Old Men)
 - Country Boys, Butcher Brown
 - Numbers, Nicholas Payton
 - Letters, Nicholas Payton
 - It Ain't No Use, Trombone Shorty

Improvissació II

- Estructures melòdiques: dibuix harmònic.
- Construcció de frases: fraseig i articulació.
- Enllaços d'acords: conduccions i línies melòdiques.
- Pentatòniques [cont].
- Motius i seqüències.
- Dinàmiques.
- Densitat rítmica.
- Longitud de frases.
- Registre instrument.
- Pacing.
- Acompanyament.

Improvissació III

- Estructures melòdiques: dibuix harmònic (cont).
- Construcció de frases: fraseig i articulació (cont.).
- Enllaços d'acords: anticipacions i resolucions.
- Tríades.
- Hexatòniques.
- Pentatòniques alterades.
- Escales amb cromatismes.
- Aproximacions cromàtiques.
- Estructures rítmiques.
- Desplaçaments rítmics.
- Estructura solos.

Improvissació IV

- Modes sintètics (Octatòniques, entre altres).
- Pentatòniques 2 octaves ascendents i descendents per intervals, en 12 tons. (velocitat assolir blanca=120)
- Compassos d'amalgama i combinacions de compassos.
- Re-harmonització:
 - o Amb criteris harmònics
 - Per sobrestructures
 - Per atzar
 - Harmonitzant la nota forta de la melodia a cada compàs
 - o Per intervals
- Transcripció (tots els instruments) de temes (3 ó 4 depenent del nivell de dificultat del repertori).
- Interpretació d'aquests temes i treball de solo sobre aquest repertori.
- Models de referència per a transcriure (Improvissació II-IV):
 - o The Mugician, Keyon Harrold
 - o The Nerve, Chris Potter

- o Over There, Terence Blanchard
- o Harvesting Dance, Aaron Parks
- o Free Spirit, Ibrahim Maalouf
- o Judas, Esperanza Spalding
- o Don Blue, Kendrick Scott
- o Wheatgrass Shot, Kenny Garrett
- o What About The Body, Donny McCaslin

METODOLOGIA

Classes pràctiques col·lectives en format banda per treballar no només els solos, sinó la interacció i desenvolupar la capacitat de reacció a partir de repertori específic que inclou els continguts a treballar a l'assignatura.

Les hores de dedicació queden repartides entre l'estudi pràctic setmanal a casa i les activitats realitzades a classe, on es crea un context que afavoreix el procés d'acció-reacció (*interplaying*).

Pren especial importància la constant autoavaluació de l'alumnat vers ell mateix i el què sona al seu voltant, qüestionant què s'ha fet, què ha passat quan ho feia i com ha reaccionat al què han fet els altres.

Tècniques i activitats d'aprenentatge

L'objectiu és donar les eines necessàries per excel·lir en els següents aspectes:

- Com a solista
 - o Precisió melòdica.
 - o Creativitat.
 - o Fer servir els elements amb claredat per tal que el grup en pugui reaccionar i acompanyar el solo amb consistència.
- Com a forma d'interacció en el grup
 - o Control de l'estil.
 - o Control harmònic del tema.
 - o Control melòdic del tema.
 - o Control rítmic del tema.
 - o Entendre i saber reaccionar a la necessitat artística de cada moment, és a dir: allò que no està passant és una oportunitat per poder ocupar aquell espai musical.
- Eines
 - o Treballar l'agilitat mental (cal pensar molt ràpid per poder reaccionar de forma immediata al que ens proposa el solista).
 - o Treballar la memòria muscular (no podem estar pendents de com fer una cosa, sinó de la cosa en ella mateixa).
 - o Capacitat per poder fer preguntes (si constantment em puc preguntar què està passant, i perquè, podré reaccionar i aportar, des de l'acompanyament, el que la música em demana).

3-AVALUACIÓ ACREDITATIVA

EINES I CRITERIS D'AVUACIÓ

Es tindran en compte els següents criteris d'avaluació:

- Haver desenvolupat l'agilitat mental per tal de poder reaccionar de forma immediata al què ens proposa el solista.
- Desenvolupar la memòria muscular.
- Adquirir precisió rítmica i melòdica.
- Entendre i saber reaccionar a la necessitat estilística del moment.
- Presentar les transcripcions i enregistraments seguint els formats sol·licitats.
- Fer servir els elements amb claredat per tal que el grup en pugui reaccionar i acompanyar el solo amb consistència.

Observació a l'aula de les activitats realitzades i repertori treballat: 30%

Entrega de transcripcions i enregistraments: 30%

Prova final d'interpretació i improvissació sobre el material treballat durant el curs amb els companys d'assignatura: 40%

FONTS DOCUMENTALS

- Bergonzi, J. (1994-98). *Inside Improvisation Series (Volumes 1 -7)*. Advance Music.
- Berliner, P. (1994). *Thinking in jazz: the infinite art of improvisation*. University of Chicago Press.
- Crook, H. (1991). *How To Improvise (An approach to practicing improvisation)*. Advance Music.
- Crook, H. (1999). *Ready, Aim Improvise! (Exploring the Basics of Improvisation)*. Advance Music.
- Levine, M. (1996). *The Jazz Theory Book*. Sher Music.
- Werner, K. (1996). *Effortless Mastery*. Jamey Aebersold.