SEMINARIO: LA IMPROVISACIÓN COMO APRENDIZAJE.**LA PARTITURA COMO BASE DE LA IMPROVISACIÓN**

FOR A BLUE NOTE. Autor: Jean-Marc Allerme.

JUSTIFICACIÓN

Con esta actividad queremos introducir a los alumnos de los primeros años de elemental en la improvisación por medio de juegos y otras herramientas que hemos aprendido en los cursos organizados por el Cfie en el Conservatorio desde el 2017.

Se ha elegido esta pieza porque aparte del gran atractivo que tiene una obra jazzística con ritmo de swing, tiene una melodía muy simple que se puede tocar desde 2º de EE de flauta y piano y está en mi m con unas armonías que se pueden reducir bastante sin que pierda su esencia

La metodología y el tipo de enseñanza basados en la improvisación pueden aplicarse a todos los campos de la enseñanza musical, adaptándose a cada materia de acuerdo con sus propias características. De esta manera hemos decidido hacer un conjunto con alumnos de Lenguaje de 2º EE, flauta travesera de 2º de EE y piano de 3º EE.

La improvisación potencia la creatividad, la flexibilidad técnica, la memoria visual y auditiva, el ritmo y la conciencia armónica, entre otros aspectos. Además de una gran cantidad de conceptos nuevos, los alumnos tendrán que aprender a trabajar en conjunto y escucharse de una manera nueva ya que no han tenido asignaturas de cámara todavía.

ANÁLISIS DE LA PIEZA

La pieza “For a Blue note” se presenta como un dúo para flauta acompañada por piano. Se encuentra en el tono de Mi menor y resulta idónea para promover la improvisación en las enseñanzas elementales.

Forma:

Tema A- 16 primeros compases.

Tema B va del compás 17 al 24 (8 compases)

C del 25 al 40 (16 compases)

Melodía:

Tema A: Se trata de una línea melódica que utiliza las notas de los acordes de tónica y la dominante con notas de paso y la famosa " Blue note" que da nombre a la obra y que se utiliza en la escala pentatónica de blues. Este tema se expone en los 8 primeros compases y se repite a la octava en los ocho siguientes.

Escala pentatónica de blues: Se trata de una escala pentatónica menor formada por los Grados mi 1, solb b3, la 4, si 5 y re b7 (en mi m), a la que se le agrega la "blue note", que es una quinta disminuida (si b5).

Tema B: La nueva línea melódica contrasta ahora el carácter descendente e insiste dos veces utilizando un motivo más breve. Cierra esta sección utilizando el tresillo dos veces seguidas tras lo cual desciende hasta la tónica.

Tema C: Nueva melodía de 8 compases que emplea valores más largos y el uso de silencios hace que parezca que todo sucede de una manera más lenta. La misma melodía se repite exactamente igual en los 8 compases siguientes.

Ritmo: Utilizas las corcheas con ritmos de swing, negras, tresillos y es muy importante cómo emplea los silencios.

Armonías

Tema A: I- VI-V-I /I-VII-III-V (se repite)

Tema B: I-V-I-IV/VI-V-I-V

Tema C: I-V-I-IV/VI-VI-I-V (se repite acabando en I en vez de V)

CONTENIDOS Y OBJETIVOS

Improvisación Rítmica: Improvisar individual o colectivamente estructuras rítmicas sobre un fragmento escuchado con el instrumento o con percusión corporal, alternando el papel tanto de solista como de acompañamiento.

Con este contenido se pretende desarrollar la capacidad rítmica del alumnado, además de estimular su capacidad creativa, aplicando libremente fórmulas rítmicas conocidas o no, acordándolas con el pulso y el compás del fragmento escuchado

Improvisación Melódica: Creación de una improvisación vocal o instrumental de melodías dentro de una tonalidad determinada.

Este contenido pretende comprobar el entendimiento por parte del alumnado de los conceptos tonales básicos, al hacer uso de los elementos de una tonalidad con lógica tonal y estructural.

Improvisación Armónica: Reconocimiento una progresión armónica**.** Improvisación de acompañamientos armónicos aplicando distintos patrones a la estructura armónica.

Con este contenido se pretende que el alumno interiorice los procesos armónicos y entienda la armonía como una herramienta al servicio su propia creatividad musical, no como una árida abstracción.

Improvisación formal: Improvisa**r** individual o colectivamente pequeñas formas musicales.Entender y realizar el proceso *pregunta-respuesta* de acuerdo con las diferentes estructuras armónicas. Realización práctica de una estructura de cuatro compases, semicadencial o de cadencia perfecta

Este contenido pretende comprobar el conocimiento básico de la forma, el desarrollo creativo y la capacidad de seleccionar elementos de acuerdo con una idea y estructurados en una forma musical.

Improvisación Técnica: Aplicación los conocimientos técnicos aprendidos en la clase dentro de la estructura de la pieza propuesta.

METODOLOGÍA

Siempre teniendo la obra como referencia para el trabajo previo al Ensayo General se puede trabajar en el aula en las clases colectivas:

1. Juegos de improvisación rítmica: Después de hacer el ritmo de la canción con instrumentos de percusión, sin cantar, se propone a los alumnos inventar dos compases con los elementos rítmicos presentes en la pieza: corcheas con ritmo de swing, negras, tresillos y silencios.

- Consigna: Inventa dos compases con estos elementos rítmicos: Este juego se realiza en forma de ronda, es decir, cada alumno, cuando le toca su turno, improvisa y los demás lo repiten. Se puede hacer percutiendo en instrumentos de percusión o en las rodillas. Es aconsejable pedagógicamente acompañarlo con la voz (cualquier sílaba o si se prefiere con sílabas rítmicas).

Variante del juego anterior: Un alumno improvisa dos compases mientras el resto de los alumnos realizan un ostinato rítmico, por ejemplo, los dos primeros compases del canon. El alumno que improvisa percute con las palmas y el resto lo hace con otra percusión corporal (pecho, piernas, etc.).

2. Juegos de improvisación melódica: Escoger células melódicas de la obra y llevarlos por la escala de mi menor. Utilizar la escala pentatónica de mi m y en un momento dado incluir la " blue note"

3. Juegos de improvisación rítmica y melódica: Mover células rítmicas del canon por la escala de mi menor natural y melódica. Se puede hacer en forma de canon

3. Juegos armónicos: Se trata de utilizar el esqueleto armónico de la pieza. Para ello vamos a utilizar solamente las armonías del tema y comenzaremos repitiendo los cuatro primeros compases I- VI-V-I.

- Comenzaremos con los cuatro primeros acordes, pasaremos por ellos:

1. Sólo cantando o tocando las tónicas.

2. Sólo cantando o tocando las terceras.

3. Sólo cantando o tocando las quintas.

4. Uniendo tónicas y terceras con notas de paso.

5. Uniendo tónicas, terceras y quintas con notas de paso.

- Otra actividad: escucha la idea melódica que propone el profesor u otro compañero y completa pasando por la estructura armónica la misma idea.

4 . Trabajo específico sobre el acompañamiento para los alumnos de piano:

* Es un despliegue de las notas que componen los acordes.
* El ritmo propuesto es repetitivo por lo que facilita poder prestar atención a otros factores como la escucha atenta de la melodía.
* Aprovecharemos para exponer/repasar el cifrado americano. En un primer momento tocaremos solo la mano izquierda que coincidirá con la nota más grave de los acordes. Una vez esto resuelto, señalaremos los compases donde aparezcan inversiones. Escucharemos las diferentes sonoridades de los acordes: menores, mayores, acordes con séptimas…
* Señalaremos las alteraciones accidentales que se corresponden con las séptimas o con las sensibles y reforzaremos elementos teóricos de la asignatura de lenguaje musical.
* Propondremos otros sencillos acompañamientos que inciten a la improvisación y a la búsqueda de nuevas posibilidades

5. Improvisación libre: Por último, se trataría de dejar libertad al alumno y de que improvise de manera más intuitiva. Sin darle ninguna consigna o con alguna premisa como por ejemplo dándole un ritmo previo o animándole a elegir las notas del acorde que quiera con un ritmo dado. El resto de los alumnos acompañan con un bajo de notas fundamentales hasta que les toque su turno de improvisar. Al principio, hasta que se vayan soltando y perdiendo el miedo, cada alumno puede improvisar sólo cuatro compases. Todo esto con el acompañamiento de los alumnos de piano.

TEMPORIZALICIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se realizarán dos clases colectivas por especialidad en el que se trabajará la obra según la metodología expuesta.

Se realizarán dos ensayos Generales en el que se agruparan los alumnos de piano, flauta y lenguaje musical para organizar:

- La introducción (de percusión con los alumnos de lenguaje)

- La entrada de los instrumentos

- La exposición del tema en conjunto

- Las rondas de improvisaciones

- El cierre.

Finalmente se llevará a cabo un concierto que servirá de conclusión de la actividad